Marion Augustin • Bruno Heitz

L'HISTOIRE DE L'ART EN BD

L'intégrale

casterman

L'Intégrale

Marion Augustin • Bruno Heitz

L'HISTOIRE DE L'ART EN BD

casterman

À Pablo, Émile et Noé.
M. A.

Dans nos vies, l'art est partout : dans les musées, bien entendu, mais aussi sur les affiches publicitaires, dans les films, journaux, vidéos, ou encore dans la forme des objets, des maisons et des monuments… Mais d'où vient-il ? Pourquoi les hommes ont-ils désiré produire des œuvres d'art ? Quels sont les artistes qui ont marqué l'histoire ? Comment ont-ils travaillé ? Avec quels outils, quels matériaux ? Comment les œuvres d'art ont-elles été transmises d'une civilisation à l'autre ? Pourquoi certaines ont-elles été oubliées quand d'autres sont précieusement conservées, admirées, adulées ?

Cette histoire de l'art en bandes dessinées retrace les liens entre les principaux mouvements artistiques en Occident, depuis la naissance de l'art il y a 70 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Elle nous fait voyager de la Mésopotamie aux États-Unis, de l'Égypte à la Chine, en passant très longuement par l'Europe…

Cette histoire se consacre essentiellement aux arts visuels que sont la peinture, la sculpture et l'architecture mais elle n'oublie pas les installations ou le street art.
Tournez cette page pour plonger dans la fabuleuse histoire de l'art à travers les âges… trésors d'imagination, merveilles de créativité, vous serez étonnés, surpris, intrigués et probablement émus.

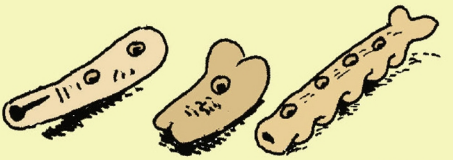
PAPI !!!
Pour une fois que c'est toi qui viens chez nous...
On va t'emmener en ville !
D'accord. Montrez-moi les endroits que vous préférez.
Le Stade de France ?
On pourrait aller au cinéma ?
Et pourquoi pas une promenade au hasard ?
On va te montrer quelque chose de très moderne !
Moderne ?
METRO
HOTEL DE VILLE

Hum, c'est ça, le moderne ?
Non, ça c'est du street art.
BING
!
?
Qu'est-ce que c'est que ce manche à air de bateau ?
Viens voir !
Et ça ? Ça te change de la place de ton village, non ?
Avec ton église gothique !
Mon église gothique est très moderne par rapport à une église romane !
Et les églises romanes étaient plus modernes que les temples romains ?
Et alors, le château de Versailles, encore plus moderne ?
Moderne ou pas, ça commence quand, l'art ?
Ah ça... il faut commencer par le commencement...

Près de deux millions d'années séparent les premiers outils fabriqués par l'homme des premières traces d'art, datant d'environ 75 000 ans. Ce sont des bâtonnets d'ocre gravés trouvés dans une grotte en Afrique du Sud.

Les plus anciennes images et statuettes datent de 40 000 ans environ. À cette époque, appelée le Paléolithique supérieur, les hommes de Neandertal et les Homo sapiens cohabitent en Europe.

Ils savent tailler des objets perfectionnés, fabriquer des bijoux. Des flûtes en os prouvent qu'ils jouent de la musique.



Ces hommes décorent aussi de peintures les parois de grottes ou d'abris sous roche. On appelle cet art **pariétal**. De nombreuses grottes préhistoriques ornées ont été découvertes en Europe.

Ils sculptent aussi de petites figurines. Seuls les matériaux durables nous sont parvenus : la pierre, l'os ou l'ivoire. Ils représentent des animaux ou des figures humaines. Ces statuettes tiennent dans la main et peuvent être transportées : c'est l'art mobilier.

PARMI LES PREMIÈRES STATUETTES SCULPTÉES FIGURENT DE PETITES SILHOUETTES HUMAINES QU'ON A APPELÉES VÉNUS, BIEN QU'ELLES N'AIENT RIEN À VOIR AVEC LA DÉESSE ROMAINE DE LA BEAUTÉ.

Franchement, la Vénus, c'est plutôt moi !

LA PLUS ANCIENNE VÉNUS CONNUE A ÉTÉ SCULPTÉE IL Y A 35 000 OU 40 000 ANS. C'EST LA **VÉNUS DE HOHLE FELS**, TROUVÉE DANS LE SUD DE L'ALLEMAGNE. EN IVOIRE DE MAMMOUTH, ELLE MESURE 6 CENTIMÈTRES.

Un anneau usé remplace la tête.

Les mains sont finement gravées.

Les épaules sont larges.

Les seins, le ventre, les cuisses sont énormes et adroitement sculptés.

Les jambes sont très courtes.

IL POURRAIT S'AGIR D'UNE AMULETTE, UNE PROTECTION CONTRE LES DANGERS, PORTÉE EN PENDENTIF.

Ah oui ! On en a vu une au musée !

Elle est trop laide !

La beauté est une question compliquée.

Ce qu'on trouve beau aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on admirait il y a cent ans. Alors il y a 40 000 ans... vous pensez,

250 STATUETTES DE VÉNUS SONT CONNUES. L'EXAGÉRATION DES CARACTÈRES FÉMININS (SEINS, VENTRE, SEXE) Y EST COURANTE : ELLE SOULIGNE SANS DOUTE LA CAPACITÉ À DONNER LA VIE.

Vénus de Willendorf en pierre

Vénus de Lespugue en ivoire

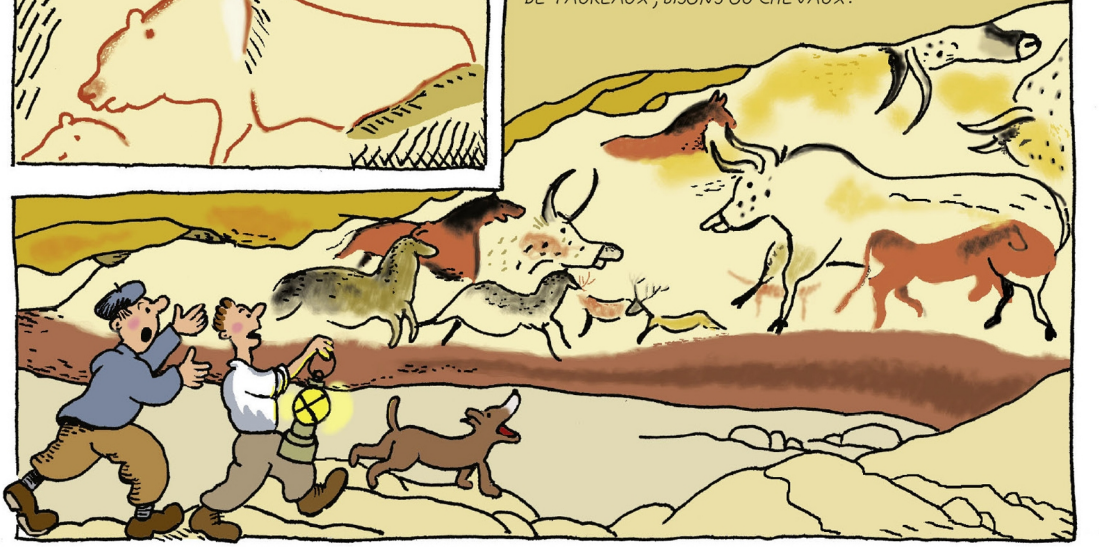
Le plus ancien visage du monde date de 23 000 ans environ, époque dite du Gravettien (paléolithique supérieur). Il a été trouvé dans le sud-ouest de la France (département des Landes). La **dame de Brassempouy** présente un visage réaliste, dont les proportions parfaites témoignent de la maîtrise du sculpteur.

Ivoire de mammouth (hauteur 4 cm).

Les plus anciennes remontent à 35 000 ans. Les hommes vivent alors dans des abris sous roche ou dans des tentes.

Les peintures les plus anciennes ornent **la grotte Chauvet**, à Vallon-Pont d'Arc.* Elles n'ont été découvertes qu'en 1994.

Les peintures pariétales les plus connues sont celles de **Lascaux**, dans la vallée de la Vézère.** Elles ont été découvertes en 1940, après 17 000 ans de sommeil. Les grandes parois, jusqu'à 7 mètres de haut, sont couvertes de peintures et de gravures figurant des dizaines de taureaux, bisons ou chevaux.



*Département de l'Ardèche (07). **Département de la Dordogne (24).

Sur les 300 grottes ornées connues dans le monde, 250 (dont celle de Lascaux) datent du Magdalénien, une époque comprise entre 17 000 et 12 000 av. J.-C. C'est le véritable « âge d'or » de l'art pariétal.

Corde torsadée en fibres végétales.

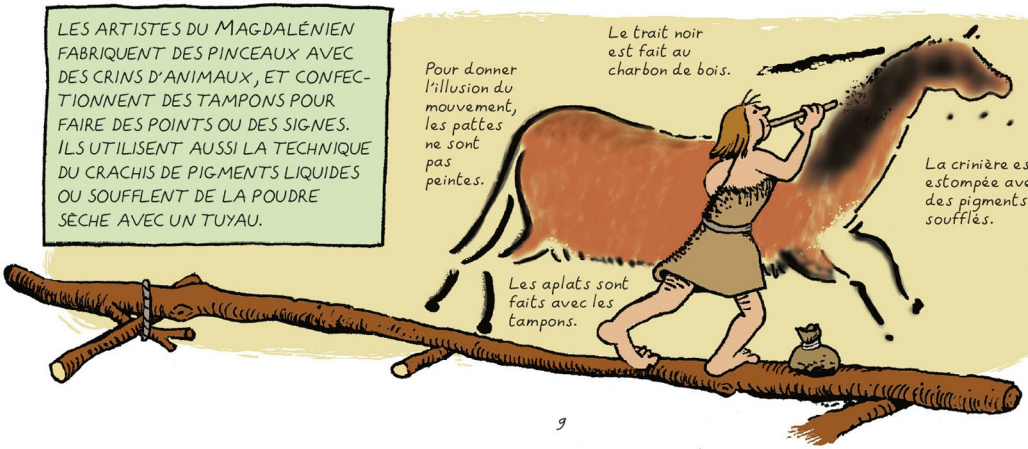
Tronc d'arbre taillé en échelle, échafaudages de bois.

Les artistes ne peignent ni paysages, ni êtres humains, mais de grands mammifères : chevaux, bisons, aurochs, cerfs, bouquetins, félins… et même un rhinocéros.

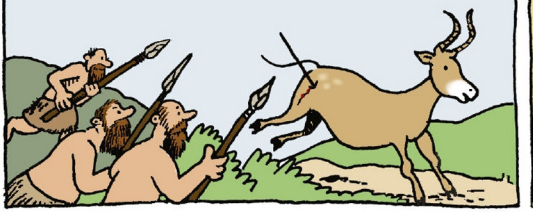
Pour peindre dans l'obscurité des grottes, ils s'éclairent de torches ou de brûloirs qui contiennent de la graisse d'animal.

Ils utilisent des pigments minéraux (issus de la roche), en poudre ou en morceaux. À Lascaux, les trois teintes employées donnent une grande unité aux peintures.

Les artistes du Magdalénien fabriquent des pinceaux avec des crins d'animaux, et confectionnent des tampons pour faire des points ou des signes. Ils utilisent aussi la technique du crachis de pigments liquides ou soufflent de la poudre sèche avec un tuyau.



Les animaux sont représentés très fidèlement, d'un trait sûr. Les peintres connaissaient parfaitement leurs mouvements, observés lors des chasses.



En plus des animaux, les artistes ont peint ou gravé des motifs mystérieux : des blasons, des points, des croix, des chevrons, des traits par centaines...

C'était peut-être un langage ?

Des chiffres ?

On ne le sait pas.

Sur cette scène de chasse, un homme semble être blessé par un bison.

À Lascaux, les peintures sont très élevées par rapport au sol. Les artistes ont étiré ou grossi certaines silhouettes. Ils ont utilisé les reliefs des parois pour améliorer leur composition.

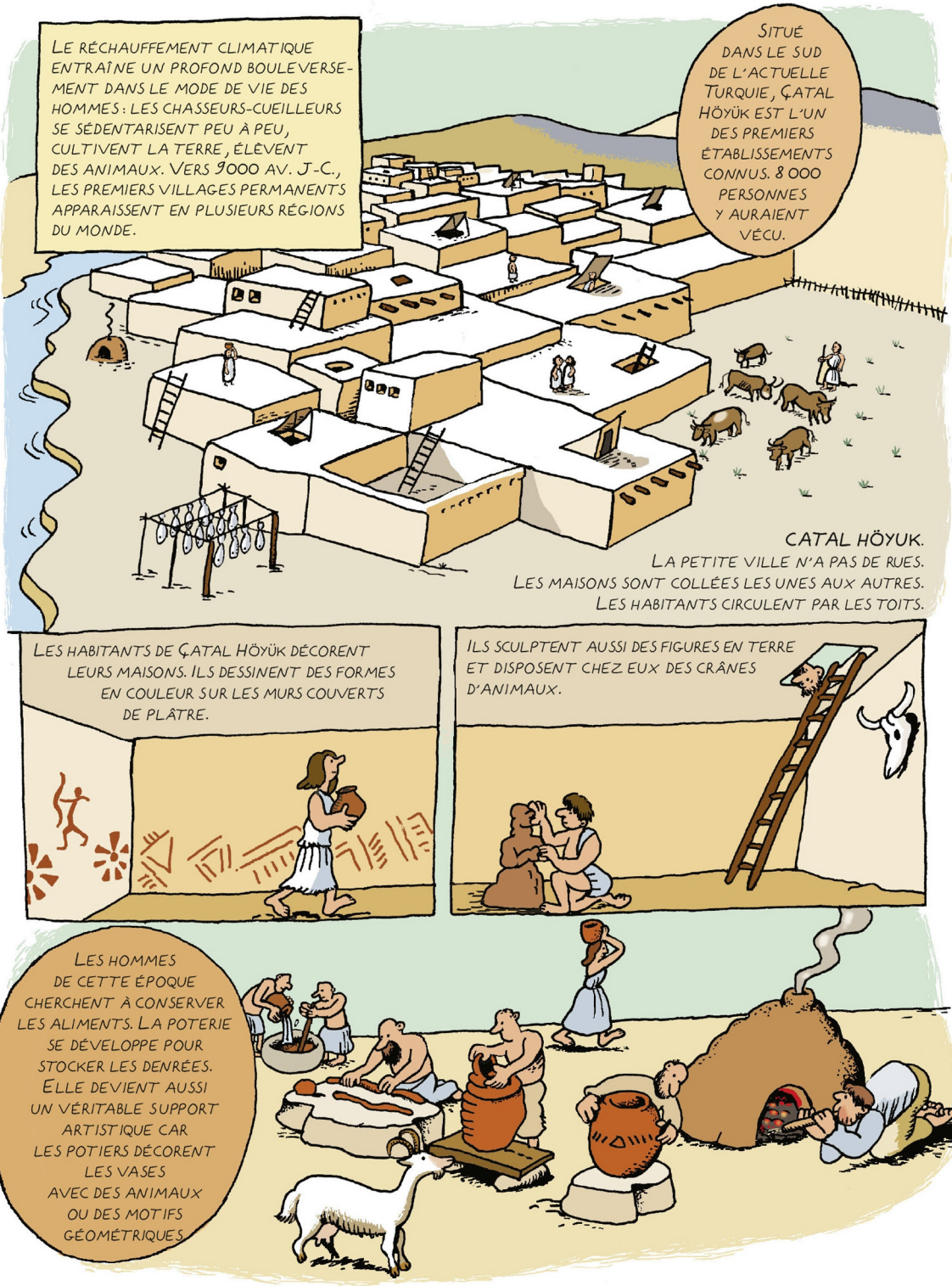
La flamme vacillante des torches devait accentuer l'impression de mouvement des animaux. Ces images avaient-elles une fonction magique ? Les grottes n'ont pas livré tous leurs secrets.

Autour de 10 000 av. J.-C. le climat se réchauffe. Les troupeaux migrent vers le nord, la région se couvre de forêts. Les grottes sont abandonnées et bientôt oubliées.

Heureusement, on les a redécouvertes !

On peut visiter Lascaux ou Chauvet ?

Non, car la présence des visiteurs abimerait les peintures. Mais des copies exactes ont été ouvertes au public.


Le réchauffement climatique entraîne un profond bouleversement dans le mode de vie des hommes : les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent peu à peu, cultivent la terre, élèvent des animaux. Vers 9000 av. J.-C., les premiers villages permanents apparaissent en plusieurs régions du monde.
Situé dans le sud de l'actuelle Turquie, Çatal Höyük est l'un des premiers établissements connus. 8 000 personnes y auraient vécu.
Çatal Höyük.
La petite ville n'a pas de rues.
Les maisons sont collées les unes aux autres.
Les habitants circulent par les toits.
Les habitants de Çatal Höyük décorent leurs maisons. Ils dessinent des formes en couleur sur les murs couverts de plâtre.
Ils sculptent aussi des figures en terre et disposent chez eux des crânes d'animaux.
Les hommes de cette époque cherchent à conserver les aliments. La poterie se développe pour stocker les denrées. Elle devient aussi un véritable support artistique car les potiers décorent les vases avec des animaux ou des motifs géométriques.

À LA MÊME ÉPOQUE, DANS L'OUEST DE L'EUROPE, LES HOMMES RÉALISENT D'IMPOSANTES CONSTRUCTIONS FORMÉES DE LOURDES PIERRES : LES MÉGALITHES.

Ah oui ! Les menhirs, comme Obélix !

Hum, c'est amusant, mais ça s'est passé bien avant les Gaulois !

CERTAINS SONT ALIGNÉS COMME À **CARNAC**, EN BRETAGNE, OÙ PLUS DE 3 000 PIERRES SONT DRESSÉES SUR 4 KILOMÈTRES.

D'AUTRES MÉGALITHES FORMENT DES ABRIS (LES DOLMENS) OU DES CERCLES (LES CROMLECHS). C'EST DANS LE SUD DE L'ANGLETERRE, À **STONEHENGE**, QUE SE DRESSE LE PLUS CÉLÈBRE ENSEMBLE MÉGALITHIQUE. C'EST UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE PAR SA TAILLE ET PAR LE MYSTÈRE QUI S'EN DÉGAGE.

Au départ, vers 2800 av. J.-C., un grand cercle de trous est délimité par un fossé bordé d'un talus.

Des menhirs sont dressés à l'intérieur de ce cercle. Leurs dimensions sont impressionnantes.

SITE DE **STONEHENGE**

STONEHENGE A ÉTÉ CONSTRUIT EN PLUSIEURS ÉTAPES QUI S'ÉTENDENT SUR PLUSIEURS CENTAINES D'ANNÉES.

LES OUTILS SONT ALORS RUDIMENTAIRES : DES PIOCHES EN BOIS DE CERF, DES PELLES EN OMOPLATES DE BŒUF, DES MARTEAUX ET DES HACHES EN SILEX…

Plus tard, des poteaux de bois et peut-être un toit sont construits au centre du cercle.

Certaines pierres proviennent de carrières distantes de 250 kilomètres ! Comment ont-elles été transportées ? Sans doute par bateau puis tirées sur des rondins.

Stonehenge est utilisé comme sanctuaire, comme cimetière et peut-être comme observatoire astronomique. Vers 1500 av. J.-C. un autre cercle est érigé avec des pierres encore plus hautes et couvertes d'un linteau. Des centaines d'hommes travaillent ensemble au levage des pierres, sans doute dirigés par des chefs.

Les techniques de taille permettent d'assembler solidement les pierres entre elles. Certains blocs, hauts de 4,50 m, pèsent pourtant plus de 20 tonnes !

Pourquoi ces hommes se réunissaient-ils pour un tel chantier ?

Pour honorer les dieux ?

Eh bien, c'est un mystère !

Mais pourquoi est-ce un mystère, même pour toi qui sais tout ?

Parce que les hommes du néolithique n'ont laissé AUCUNE trace écrite !

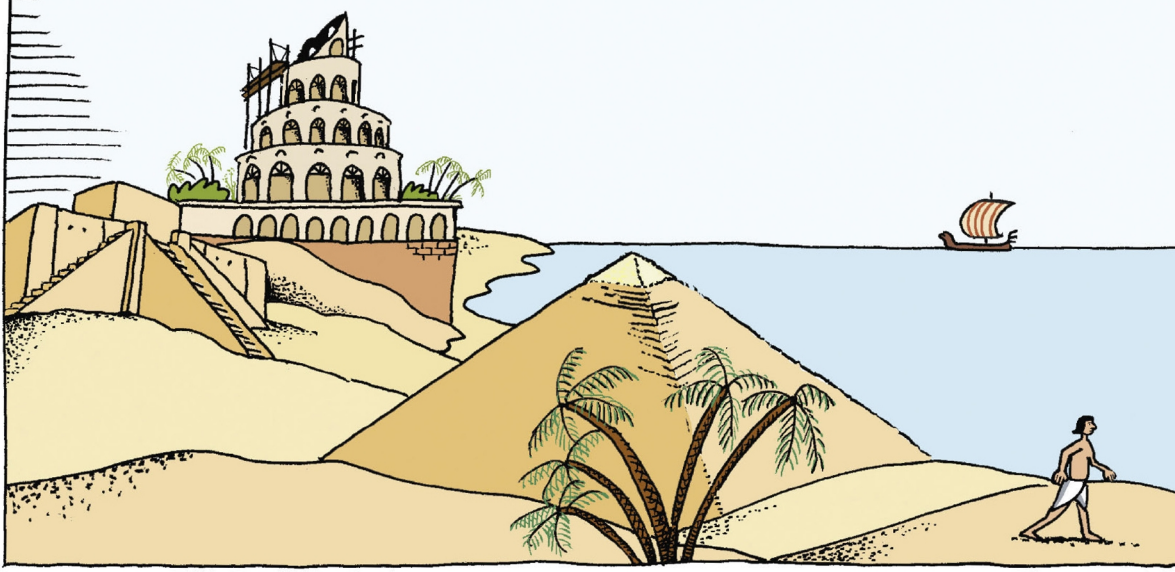
Heureusement pour nous, au même moment, en Mésopotamie et en Égypte, l'écriture est en train de naître… La préhistoire s'achève, l'Histoire peut commencer !

Euphrate

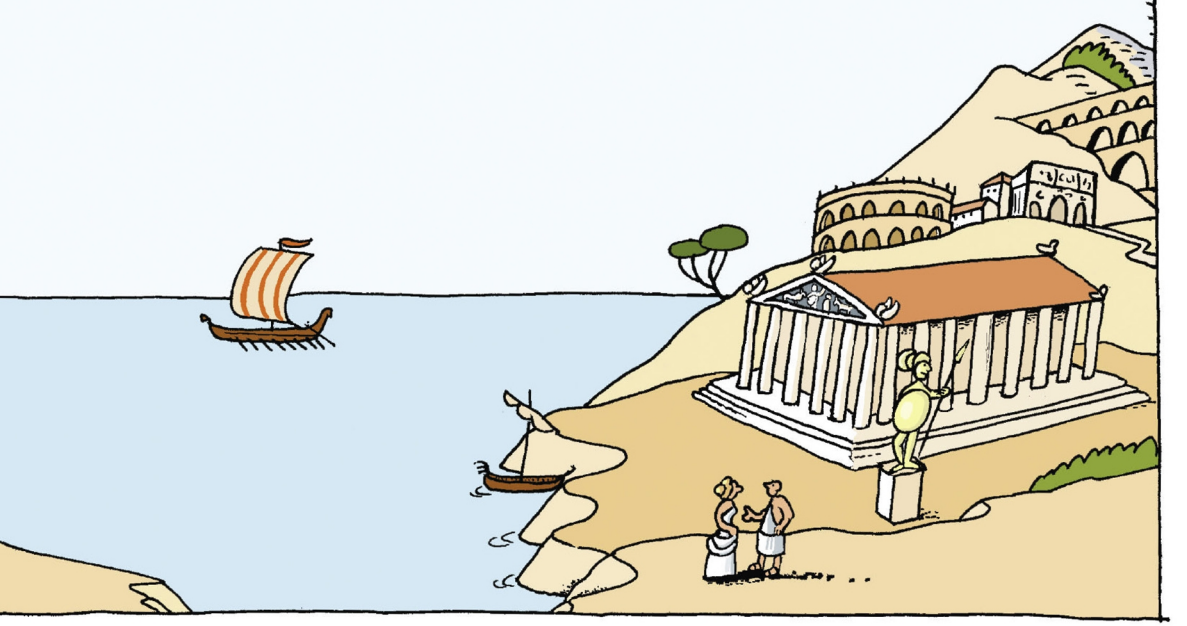
Tigre

Chronologie de l'Antiquité

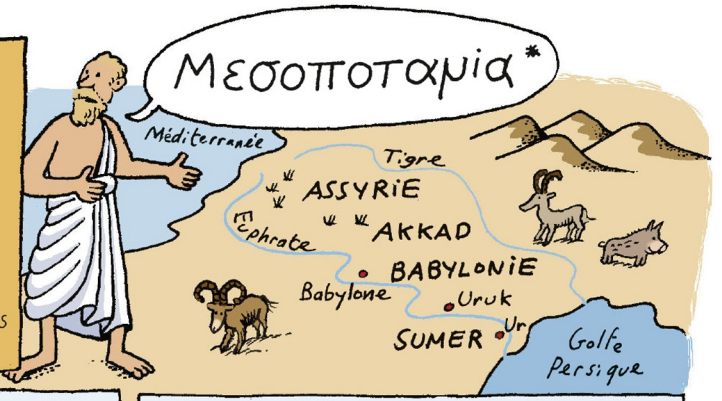
Vers 3300 av. J.-C.	Naissance de l'écriture en Mésopotamie.
3200 av. J.-C.	Civilisation des Cyclades.
2700 av. J.-C.	Civilisation minoenne.
2560 av. J.-C.	Pyramide de Kheops.
1790 av. J.-C.	Règne d' Hammourabi à Babylone.
Vers 1600 av. J.-C.	Guerre de Troie.
1450-1100 av. J.-C.	Civilisation mycénienne.
Vers 1350 av. J.-C.	Règne de Toutankhamon.
VIIIe siècle	Homère raconte l'Iliade et l'Odyssée.
776 av. J.-C.	Premières Olympiades.
753	Fondation légendaire de Rome par Romulus.
VIe siècle (509)	Début de la République à Rome.
Ve siècle	Périclès gouverne Athènes, principale cité grecque.
Vers 440 av. J.-C.	Phidias sculpte les frises du Parthénon.



IVe siècle	Alexandre le Grand de Macédoine étend l'empire grec jusqu'en Inde.
146 av. J.-C.	Début de la domination romaine en Grèce.
60-50 av. J.-C.	César conquiert la Gaule.
27 av. J.-C.	Octave devient l'empereur Auguste.
27 av. J.-C.	Début de la construction du Panthéon à Rome.
17 apr. J.-C.	L'empire romain s'étend jusqu'au Rhin et au Danube.
79	Éruption du Vésuve et destruction de Pompéi.
IIIe siècle	Premières attaques barbares.
330	Fondation de Constantinople, nouvelle capitale de l'Empire romain.
380	Le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain.
410	Sac de Rome par les Wisigoths.
476	Chute de l'Empire romain d'occident.



L'agriculture et l'élevage se développent dans des régions qui ont un climat chaud, de l'eau et des animaux faciles à domestiquer. Au Proche-Orient, dans la région appelée Mésopotamie par les Grecs, ce mode de vie s'installe à partir de 8000 av. J.-C. On y cultive les céréales et le lin, tandis que chèvres, moutons et sangliers sont domestiqués.

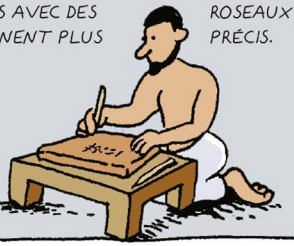


Vers 4000 av. J.-C., des communautés villageoises s'agrandissent. En l'absence de pierres, les premières cités, comme URUK, sont bâties en briques de terre.

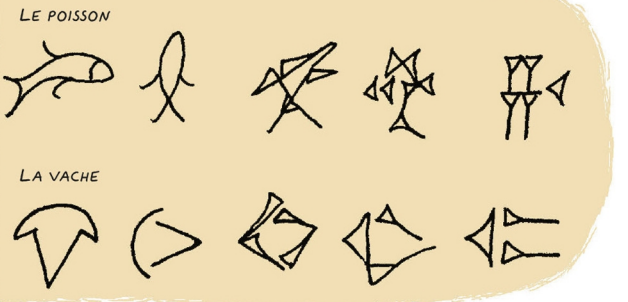
À Uruk, les récoltes sont mesurées et stockées dans l'enceinte de la ziggourat, le grand temple qui domine la ville.

Les comptables utilisent d'abord une sphère d'argile creuse dans laquelle ils mettent des jetons. Un sceau sur la bulle permet d'identifier le propriétaire.

Puis, à la place des jetons, ils tracent des encoches sur la bulle. Enfin, celle-ci s'aplatit et devient tablette. Les signes, gravés avec des roseaux, deviennent plus précis.



L'écriture est née ! Elle est d'abord très proche du dessin. Les scribes de Mésopotamie tracent de petits traits qui permettent de reconnaître un animal ou un objet : les pictogrammes. Ils écrivent en colonnes, de haut en bas et de droite à gauche. Bientôt naît une écriture de mots, puis de sons. Comme elle forme des coins dans l'argile, on la nomme cunéiforme. Il faudra encore plusieurs siècles pour qu'elle devienne un code pour transcrire plusieurs langues.



*Mésopotamia.

À L'EXTRÊME-SUD DE LA MÉSOPOTAMIE, AU PAYS DE SUMER, UNE AUTRE GRANDE CITÉ SE DÉVELOPPE : UR. SES DIRIGEANTS SONT RICHES. ILS SE FONT CONSTRUIRE DES PALAIS ET SONT ENTERRÉS AVEC DE VÉRITABLES TRÉSORS QUE LES ARCHÉOLOGUES ONT RETROUVÉS.

Voilà les morts d'accompagnement...

Ces esclaves sont sacrifiés pour suivre le roi dans sa tombe.

DANS SON TOMBEAU, LE RICHE DÉFUNT EST ENTOURÉ DE MEUBLES, D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, DE COUPES ET D'ARMES EN OR ET EN ARGENT.

DES PRINCESSES D'UR SONT ENTERRÉES AVEC DE SOMPTUEUX BIJOUX : COIFFURES À LA FEUILLE D'OR, COLLIERS EN PIERRES PRÉCIEUSES IMITANT LES FLEURS ET LES FEUILLES.

Parure de la reine Pû-abi

L'ÉTENDARD D'UR EST UN PETIT COFFRE DE BOIS COUVERT D'UNE MOSAÏQUE DE NACRE QUI RESSEMBLE À UNE BANDE DESSINÉE : D'UN CÔTÉ LA GUERRE, DE L'AUTRE LA PAIX.

Un étendard ? Ça ressemble à un drapeau ?

Non, mais c'est la première représentation d'une armée de Mésopotamie.

LE PERSONNAGE LE PLUS GRAND EST LE ROI.

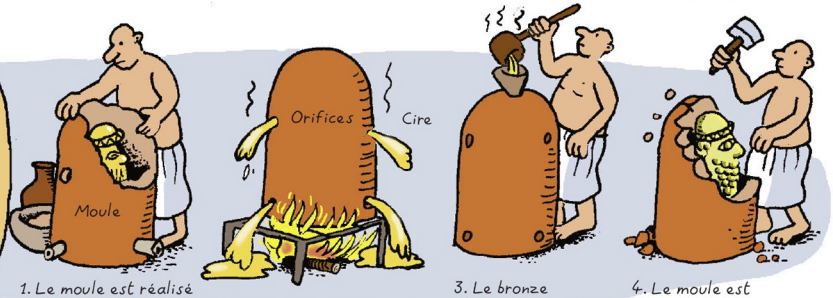
LES PERSONNAGES ATTACHÉS SONT DES PRISONNIERS.

LES SUMÉRIENS UTILISENT DES CHARS À QUATRE ROUES.

Vers 2400 av. J.-C., le roi **Sargon d'Akkad** soumet et unifie les riches cités de Mésopotamie. Les artistes le représentent comme un être à part, au-dessus des autres humains.

À cette époque, une statue n'est pas seulement l'image d'une personne ou d'un dieu. Elle est la personne même et peut agir à sa place.

Cette tête de roi prouve que les métallurgistes de l'époque maîtrisent la technique de la « cire perdue », un procédé qu'on utilise toujours aujourd'hui pour couler du bronze.



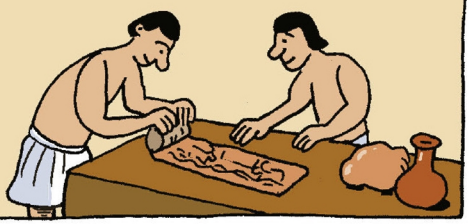
1. Le moule est réalisé autour d'un noyau interne constitué du modèle en cire.

2. La cuisson fait fondre la cire qui sort par les orifices.

3. Le bronze chaud est coulé par un orifice.

4. Le moule est cassé, le bronze est repris à froid, le noyau enlevé.

L'art des sceaux-cylindres se développe également. Ces petits objets de pierre dure, gravés, sont roulés sur une bande d'argile fraîche pour faire apparaître des motifs.



Et voici le résultat, comme cette tablette imprimée par le **sceau-cylindre d'Ibni-Sharrum**.

Le cylindre (2,6 cm de diamètre)

En haut, les buffles. En bas, la rivière. De l'eau jaillit des vases, symbole de fertilité.

La religion a un rôle central dans la vie des habitants de Mésopotamie. La plupart des dignitaires sont représentés en train de prier, comme sur cette statue d'albâtre, une pierre blanche, datée de 2340 av. J.-C. Trouvée à Mari (aujourd'hui en Syrie), elle représente **l'intendant Ebih-il**. Cet homme est dans la position de la prière, la main droite posée sur la main gauche.

Vers 1790 av. J.-C., le roi **HAMMURABI** met fin à la suprématie de l'empire d'Akkad sur la Mésopotamie. Maître de toute la région, il veut exercer son pouvoir de manière juste. Pour cela, il fait graver et élever de grandes et solides stèles afin que tous les habitants connaissent les lois de son royaume. Voici l'un de ces « codes d'Hammurabi ».

Après le règne des Babyloniens, c'est au tour de leurs grands rivaux, les Assyriens, de conquérir la Mésopotamie vers 1400 avant J.-C. Pour montrer leur gloire, les rois assyriens font construire des palais gigantesques, comme celui du roi Sargon II à Khorsabad (aujourd'hui en Irak).

Les sculptures décorent les palais et servent aussi à soutenir murs et plafonds.

Les couleurs sont posées sur la terre crue passée à la chaux. C'est ce qu'on nomme la peinture « à la détrempe ».

De grandes statues sont placées aux portes des palais. Chargées de protéger le roi et d'impressionner les visiteurs, elles supportent aussi la voûte.

Appelés **lamassus**, ces taureaux à tête humaine et aux ailes d'aigle sont les sculptures les plus impressionnantes des palais assyriens.

La couronne, délicate pour un monstre aussi puissant, est composée de plumes, de fleurs et d'une double rangée de cornes.

De profil, elle marche !

Avec cinq pattes !

Faite avec un seul bloc de pierre !

De face, elle semble immobile, car ses deux pattes avant sont côte à côte.

L'EMPIRE ASSYRIEN PREND FIN AUTOUR DE 600 AV. J.-C. LES BABYLONIENS DOMINENT À NOUVEAU LA MÉSOPOTAMIE ET RECONSTRUISENT DES PALAIS SOMPTUEUX. LE ROI NABUCHODONOSOR II FAIT ÉLEVER LA ZIGGOURAT DE BABYLONE, MODÈLE DE LA TOUR DE BABEL DANS LES RÉCITS DE LA BIBLE.

Cette tour inspirera les peintres pendant des siècles et des siècles !

LA RÉALISATION NÉO-BABYLONIENNE LA PLUS SPECTACULAIRE CONSERVÉE AUJOURD'HUI EST LA **PORTE D'ISHTAR**. DATANT DE 580 AV. J.-C., CETTE PORTE DE 28 MÈTRES DE LARGE EST L'UNE DES HUIT QUI PONCTUAIENT L'ENCEINTE DE 64 KILOMÈTRES QUI ENTOURAIT LA VILLE DE BABYLONE. ELLE DONNAIT ACCÈS À UNE VASTE VOIE PROCESSIONNELLE.

DE PART ET D'AUTRE DE LA VOIE, LES MURS ÉTAIENT DÉCORÉS DE RELIEFS EN BRIQUES VERNISSÉES TEINTÉES AVEC DE LA POUDRE DE LAPIS-LAZULI.

Et Babylone existe toujours ?

Il n'en reste que des ruines car les briques en terre n'ont pas résisté aux intempéries...

Mais dans le désert égyptien, tout a bien été conservé au sec.

Comme cette tour ?

Tu veux dire l'OBÉLISQUE !

Vers 3000 av. J.-C., au moment où l'écriture naît en Mésopotamie, se développe une civilisation qui va durer près de trente siècles : l'Égypte antique. Elle prospère sur les terres fertiles de la vallée du Nil, alors qu'au-delà s'étend un vaste désert inhospitalier.

Vers 3000 av. J.-C., le pays est unifié. Cette palette de pierre, gravée sur ses deux faces, célèbre la victoire du Sud sur le Nord du pays.

Le roi Narmer, coiffé de la couronne de la Haute-Égypte, abat sa massue sur un ennemi du Nord agenouillé.

Derrière lui, un serviteur porte ses sandales.

Le nom du roi est encadré par deux visages de la déesse Hathor à tête de vache.

Narmer inspecte les corps de ses ennemis décapités.

Deux lionnes aux cous démesurés sont tenues en laisse.

Sous l'aspect d'un taureau, le roi détruit les murs d'une ville vaincue.

PALETTE DU ROI NARMER

Sur la palette du roi Narmer, toutes les règles du dessin égyptien sont présentes, chaque élément est immédiatement reconnaissable : le roi est plus grand que les autres, les ennemis sont très petits, les visages et les jambes sont de profil, mais les épaules sont de face.

Ah oui ! Ils marchaient tous comme ça !

L'essentiel de l'art est lié à la religion. Les Égyptiens pensent que le tombeau est la maison du mort pour l'éternité. Construit en pierre, il abrite la momie, une forme qui permet au défunt d'accomplir son voyage vers le royaume des morts puis de continuer à vivre.

Les premiers rois sont enterrés dans des mastabas en forme de trapèze.

Imothep, toi qui es architecte, trouve-moi une idée pour me faire un tombeau plus...

Pour affirmer son pouvoir, le pharaon **Djoser** décide de couvrir son tombeau d'une haute construction.

... plus grand et plus impressionnant !

Je crois que j'ai une idée !

Après Djoser, le pharaon **Khéops** accède au trône vers 2600 av. J.-C. Il entreprend la construction de son tombeau, une pyramide à faces lisses. À Guizeh, au bord du Nil, des millers d'ouvriers transportent, hissent et assemblent d'énormes blocs de pierre qui arrivent par bateau. Ce type de sépulture symbolise l'Égypte aux yeux du monde entier.

La pointe de la pyramide (147 m de haut) est revêtue d'un mélange d'or et d'argent pour aider le roi à trouver son chemin vers le ciel.

Sous la pyramide se trouve la chambre où le roi est enterré.

2 millions de blocs ont été nécessaires pour bâtir la grande pyramide. Chaque bloc pèse plus de 2 tonnes.

Dans l'ancienne Égypte, les dieux symbolisent les puissances nécessaires à la survie et au bien-être de l'homme.

Tu attends un enfant ? Pense à honorer la déesse Taouret !

Certaines divinités écartent les dangers ou veillent sur les récoltes.

Mais... elle fait peur !

C'est normal ! Elle effraye les mauvais esprits. Et ses seins généreux t'assureront un bon allaitement !

Pour honorer les dieux, les Égyptiens bâtissent des temples, ou « demeures d'éternité ». À Karnak, au bord du Nil, pendant près de 2 000 ans, les pharaons érigent le plus vaste temple du pays, maintes fois agrandi, modifié, reconstruit...

Le sanctuaire est l'endroit le plus sacré. Seul le grand prêtre y a accès.

Pylônes gravés et peints représentant le pharaon victorieux.

Statues monumentales et 2 obélisques

Lac sacré

C'est de Karnak que vient cet obélisque ?

Non, de Louxor à quelques kilomètres de là.

On leur a volé ?

Non, c'est un cadeau fait à la France en 1836. Un gros cadeau : 230 tonnes de pierre !

Dans les temples, seuls les prêtres sont admis. Ils font des offrandes aux statues à l'image des dieux ou des rois.

Ces statues ne sont pas destinées à être vues. Elles doivent « saisir » l'esprit d'une personne ou d'un animal pour l'aider à renaître.

Le **sphinx** est la représentation la plus connue du pharaon. C'est un énorme lion à tête humaine. Gardiens et protecteurs, les sphinx sont souvent installés à l'entrée des temples et des palais. Ils associent la force du Dieu à celle du pharaon.

Le lion est couché, griffes dehors, prêt à bondir.

On reconnaît le pharaon à sa coiffe, à sa barbe postiche et à l'uraeus, petit cobra dressé au milieu du front.

Le cartouche est le signe ovale qui contient le nom du pharaon. Il est gravé sur de nombreux monuments.

Un pharaon peut s'approprier des statues de ses prédécesseurs, en inscrivant son nom dessus.

Scribe, je souhaite graver mon nom sur ce sphinx.

Mais, ô roi Merenptah, il n'y a plus de place.

Eh bien, écris-le sur son derrière !

Sachant lire et écrire, les **scribes** font partie de l'élite de la société. Certains sont de sang royal. À la fois prêtres et fonctionnaires, ils gèrent les biens du pharaon, des temples et des domaines agricoles.

Le scribe accroupi (vers 2500 av JC)

Les yeux sont en cristal de roche et en pierre blanche, et cernés de cuivre.

Les scribes sont représentés accroupis en train d'écrire, un papyrus en main.

Pour les Égyptiens, les images avaient un pouvoir extraordinaire. Elles accompagnaient le mort dans sa vie éternelle. Les murs des tombeaux étaient couverts de fresques qui racontaient sa vie.

OSIRIS

OSIRIS

LES ARTISTES TRAVAILLENT EN GROUPE. CHACUN A UNE TÂCHE BIEN PRÉCISE. LE CONTREMAÎTRE DESSINE LE MOTIF SUR UNE PLANCHE PEINTE EN BLANC ET QUADRILLÉE POUR PERMETTRE L'AGRANDISSEMENT.

Des ouvriers enduisent les murs de plâtre.

Le plâtre est recouvert d'un quadrillage à l'aide de cordes imbibées d'encre rouge.

Un dessinateur marque les contours en noir d'après le dessin du contremaître.

Un autre colorie.

Pendant le travail, des formules magiques sont récitées.

LES PIGMENTS COLORÉS SONT D'ORIGINE MINÉRALE : CUIVRE POUR LE BLEU, OXYDE DE FER POUR LE JAUNE, OCRE POUR LE ROUGE. LES PINCEAUX SONT DES CALAMES OU ROSEAUX AUXQUELS SONT AJOUTÉS DU CRIN DE CHEVAL, DES FIBRES VÉGÉTALES OU DES CHEVEUX HUMAINS.

Tu dépasses !

Et toi, va plus vite !

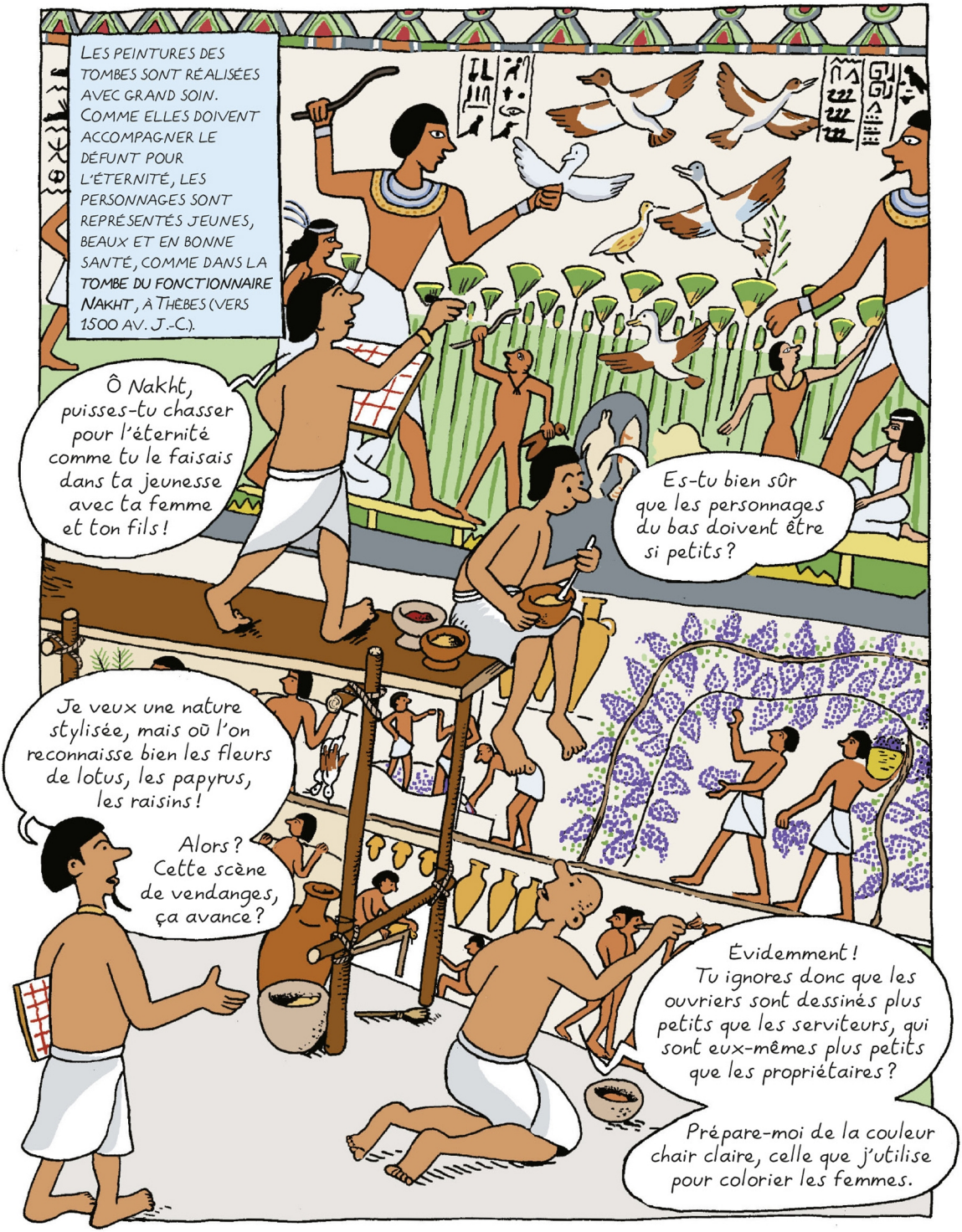
Silence ! Si ce mur n'est pas fini aujourd'hui, je vous retire un sac de blé sur votre salaire !

LES ÉGYPTIENS UTILISENT AUSSI UN CODE COULEUR POUR DIFFÉRENCIER LES PERSONNAGES. CERTAINS DIEUX ONT UNE COULEUR PROPRE :

LE BLEU POUR AMON

LE NOIR ET LE VERT POUR OSIRIS

LE ROUGE POUR SETH


Les peintures des tombes sont réalisées avec grand soin. Comme elles doivent accompagner le défunt pour l'éternité, les personnages sont représentés jeunes, beaux et en bonne santé, comme dans la tombe du fonctionnaire Nakht, à Thèbes (vers 1500 av. J.-C.).
Ô Nakht, puisses-tu chasser pour l'éternité comme tu le faisais dans ta jeunesse avec ta femme et ton fils !
Es-tu bien sûr que les personnages du bas doivent être si petits ?
Je veux une nature stylisée, mais où l'on reconnaisse bien les fleurs de lotus, les papyrus, les raisins !
Alors ? Cette scène de vendanges, ça avance ?
Évidemment ! Tu ignores donc que les ouvriers sont dessinés plus petits que les serviteurs, qui sont eux-mêmes plus petits que les propriétaires ?
Prépare-moi de la couleur chair claire, celle que j'utilise pour colorier les femmes.

Dans l'histoire de l'Égypte ancienne, un seul pharaon a vraiment voulu changer les codes et les formes de l'art.

Je sais ! C'est celui qui a un nom de rappeur !

Non, c'est le contraire ! C'est le rappeur qui a emprunté le nom du pharaon !

Akhenaton !

Arrivé sur le trône vers 1350 av. J.-C., ce roi bouleverse les bases de la religion égyptienne. En lieu et place des dieux multiples, **AKHENATON** veut imposer le culte du dieu solaire : Aton.

Akhenaton exige que les artistes rompent avec la tradition.

Thoutmosis, je veux changer l'Égypte. Il faut d'abord changer les images.

L'art qu'il prône exagère les formes : les visages sont allongés, les jambes et les bras s'affinent, les ventres s'arrondissent.

Pas facile, ô Akhenaton. J'ai l'habitude des profils. Et si je faisais des lignes plus courbes ?

L'un des plus beaux témoignages de l'art sous Akhenaton est le buste de son épouse, la reine **NÉFERTITI**. Il a été retrouvé dans l'atelier du sculpteur Thoutmosis.

Quel cou, mais quel cou !

Mais la révolution voulue par Akhenaton ne dure que le temps de son règne. Son fils **Toutankhamon** lui succède. Grâce à la découverte en 1922 de sa tombe intacte, emplie de trésors, il est le pharaon le plus connu de nos jours.

Parmi les merveilles de la **tombe de Toutankhamon**, son masque funéraire qui recouvrait la momie. Il montre l'extraordinaire habileté des Égyptiens dans le domaine de l'orfèvrerie : or jaune et or rose finement ciselés, incrustés de pâte de verre et de pierres précieuses.

Le masque reprend les traits du pharaon. Son visage a l'expression triste, mais tranquille. Ses yeux en quartz et en obsidienne sont bordés de lapis-lazuli pour imiter le khôl.

Sur le front se dressent deux animaux protecteurs : le vautour et le cobra.

Le masque mortuaire a plusieurs utilités : il protège la tête et le buste de la momie.

Barbe postiche tressée en or et en pâte de verre.

Le roi porte un collier de douze rangées de perles en quartz et lapis-lazuli.

Avec ses 10 kilos d'or massif, il montre la richesse et la puissance du pharaon. Enfin, il fait le lien entre le mort et les vivants.

Pendant plus de 3 000 ans, en Égypte, l'art a joué un rôle majeur dans l'harmonie entre les hommes et le monde, tout au long de la vie et après leur mort. Même quand l'empire égyptien disparaît, son influence se poursuit sur les peuples de la Méditerranée, les Grecs surtout.

Tiens, justement ! Un restaurant grec !

Je commence à avoir faim !

Moi aussi !

ACROP

C'est un temple grec ?

Il est gigantesque !

Non, c'est une église chrétienne du XIXe siècle ! L'art grec a profondément influencé l'Europe à toutes les époques.

Tout commence dans de petites îles de la mer Égée. Pendant l'Âge du bronze, entre 3300 et 1000 av. J.-C., de nombreuses civilisations peuvent y éclore. Les habitants sont des agriculteurs, mais aussi de remarquables marins qui développent le commerce avec l'Égypte et l'Orient.

Dans les îles des Cyclades, avec le beau marbre extrait de l'île de Paros, on crée des statues aux formes simples qui sont peintes ensuite.

Un peu plus tard, dans la grande île de Crète, se développe la brillante civilisation minoenne, du nom du roi Minos. Elle nous a laissé les ruines de palais gigantesques.

Dans l'immense **palais de Cnossos**, les archéologues ont découvert des poteries et des fresques aux couleurs vives et aux sujets variés.

Sur cette fresque splendide (vers 1550 av. J.-C.), de jeunes sportifs s'amusent à sauter au-dessus d'un taureau. Le fond bleu vif contraste avec le rouge, l'ocre et le blanc.

Vois comme ce taureau est en mouvement !

Et comme ces jeunes aux cheveux longs ont la taille fine !

Et ces corps élégants et souples !

Vers 1600 av. J.-C., les redoutables Mycéniens étendent leur domination sur tout le sud de la Grèce. Selon la mythologie, leur roi Agamemnon dirige tous les Grecs pendant la guerre de Troie.

Hector est à terre !

Achille, tu es le plus fort !

Contrairement à l'art minoen, l'art de **Mycènes** est sévère et militaire. Il s'inspire aussi de la mer : dauphins, poissons… ornent les céramiques.

La guerre et la chasse sont les thèmes favoris, rappelant les scènes de chasse des Égyptiens.

As-tu vu le fourreau de mon épée, Hélène ? J'y ai fait représenter la chasse où j'ai tué un lion !

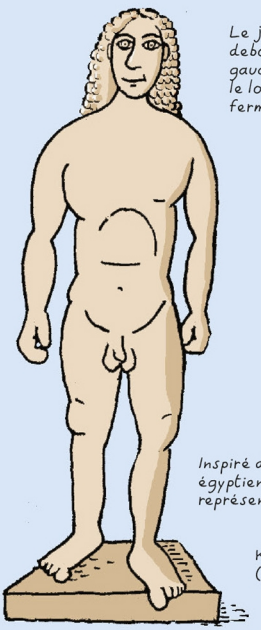
Comme les Sumériens et les Égyptiens, les riches Mycéniens se font enterrer entourés de trésors.

En 1874, l'archéologue Heinrich Schliemann découvre les ruines de Mycènes.

Nous allons trouver la tombe d'Agamemnon !

En réalité, le masque funéraire en or attribué au grand roi est celui d'un seigneur anonyme.

À cette époque, l'art grec est exclusivement sacré : architectes, peintres et sculpteurs sont au service de la vie religieuse. Il faut donner au corps humain une forme idéale, digne des dieux. Vers 600 av. J.-C. s'imposent deux modèles : l'un pour l'homme nu, le **kouros**, l'autre pour la femme vêtue, la **korè**.



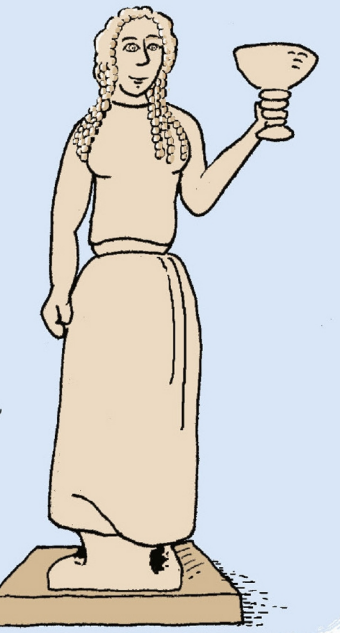
Le jeune homme est nu, debout, souvent la jambe gauche avancée et les bras le long du corps, les poings fermés.

Inspiré de l'art égyptien, le kouros représente le héros.

Kouros (vers 540 av jc)

La jeune femme est vêtue d'une tunique. Elle tient souvent une offrande.

Comme le kouros, elle sourit d'une manière forcée : c'est le « sourire archaïque ».



Korè en péplos (vers 530 av jc)

*Exékias, potier grec (actif entre 550 et 525 av. J.-C.)

À la fin de la période archaïque ont lieu les premières dissections. Ainsi, les artistes connaissent mieux le corps humain. Malgré les règles strictes qui leur sont imposées, ils font preuve d'ingéniosité pour améliorer les techniques et inventer des formes nouvelles, plus proches de la nature.

Artémios, note sur ta tablette* que le tibia est plus court que le fémur mais plus long que...

La plupart des sculptures sont en bronze, un matériau riche et noble. Les Grecs les aiment réalistes, brillantes et bien dorées.

Je n'aime pas cette nouvelle mode : trop vivant !

Trop déhanché, c'est vulgaire.

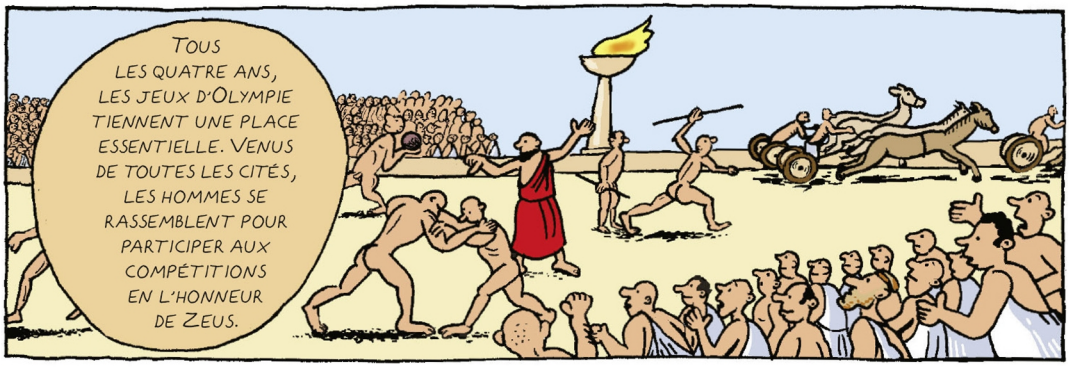
Moi, je le trouve à mon goût, ce bel homme !

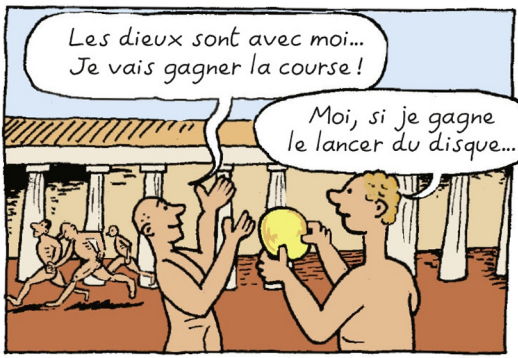
Démetria ! Surveille tes paroles et respecte la beauté des dieux !

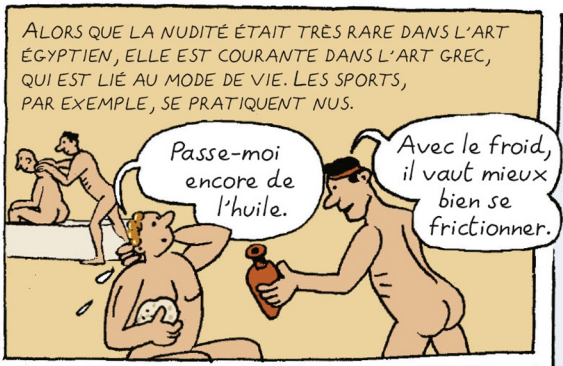
Dis papa, j'aurai des muscles comme ça quand je serai grand ?

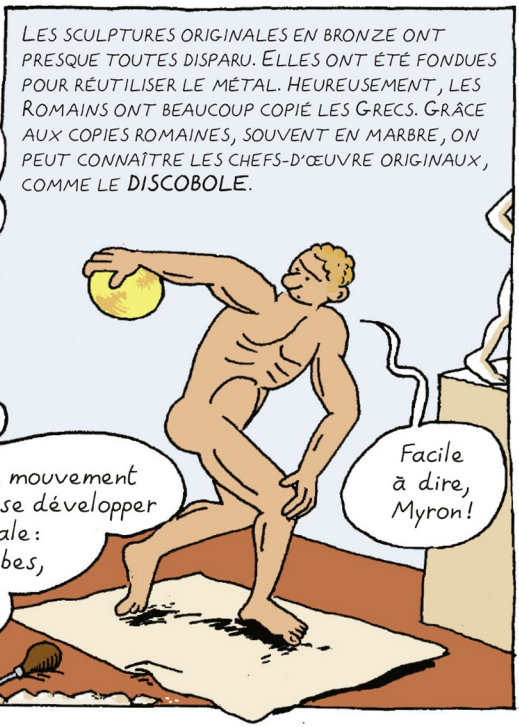
Le « contrapposto » est une invention grecque : le corps est appuyé sur une jambe tendue alors que l'autre est légèrement fléchie, ce qui produit un déhanchement donnant une attitude plus naturelle et vivante.

*tablette : cadre rempli de cire sur lequel les Grecs écrivent avec des stylets.



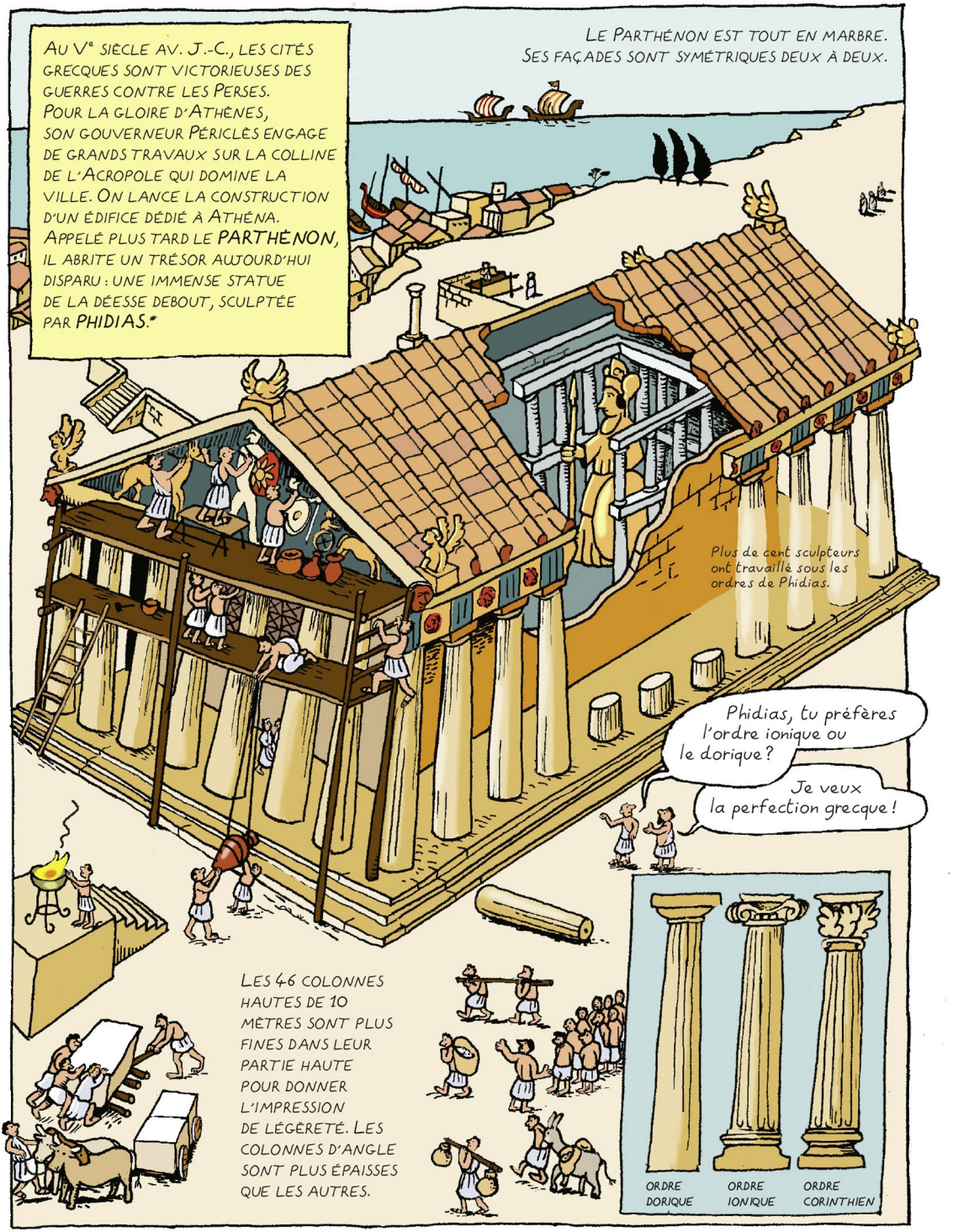






*Myron, sculpteur grec (v. 485- v. 420 av. J.-C.).

*Polyclète, sculpteur grec (460- 420 av. J.-C.). **Praxitèle, sculpteur grec (400- 326 av. J.-C.).



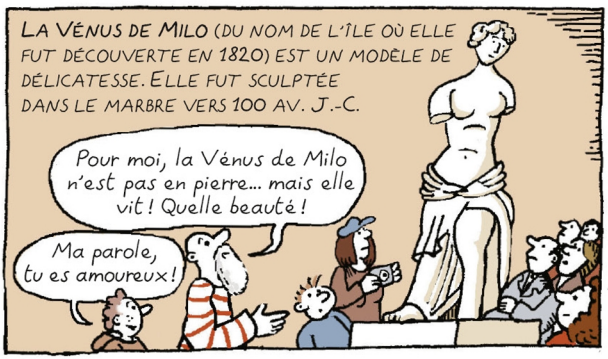
*Phidias, sculpteur grec (v. 490- 430 av. J.-C.).

*Le Guerrier combattant, œuvre d'Agasias d'Éphèse (v. 100 av. J.-C.).

Regardez ! Qui est-ce, là-haut ?
Elle va s'envoler ?
Ou plutôt... atterrir !

Elle, c'est la victoire, « Nikè » en grec. On sent presque le vent qui plaque ses habits contre son corps !
Le vent, d'accord, mais elle n'a plus de tête...
Comment peut-on la reconnaître ? Elle n'a ni bras ni tête...
Elle a été trouvée sur l'île de Samothrace, sans doute érigée là pour célébrer une victoire navale.
Victoire de Samothrace (vers 200 av JC)

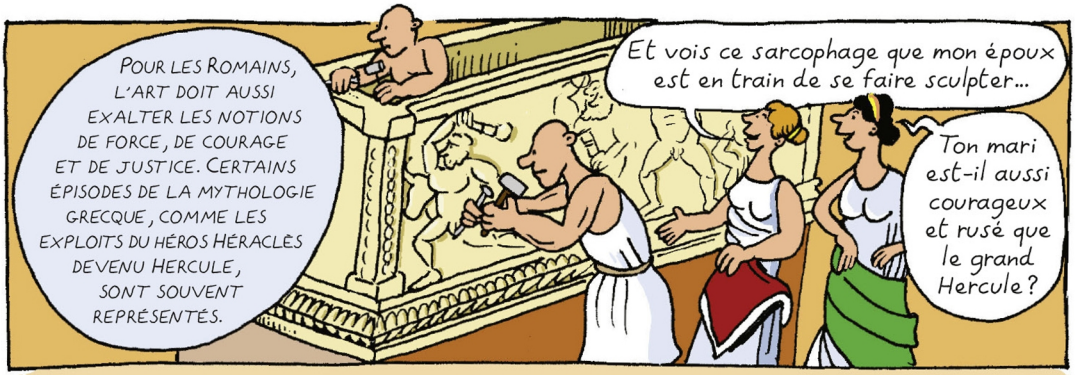
Ma préférée, c'est une autre femme, ou plutôt une déesse. Suivez-moi.
Encore des vieilles pierres.


LA VÉNUS DE MILO (DU NOM DE L'ÎLE OÙ ELLE FUT DÉCOUVERTE EN 1820) EST UN MODÈLE DE DÉLICATESSE. ELLE FUT SCULPTÉE DANS LE MARBRE VERS 100 AV. J.-C.
Pour moi, la Vénus de Milo n'est pas en pierre... mais elle vit ! Quelle beauté !
Ma parole, tu es amoureux !

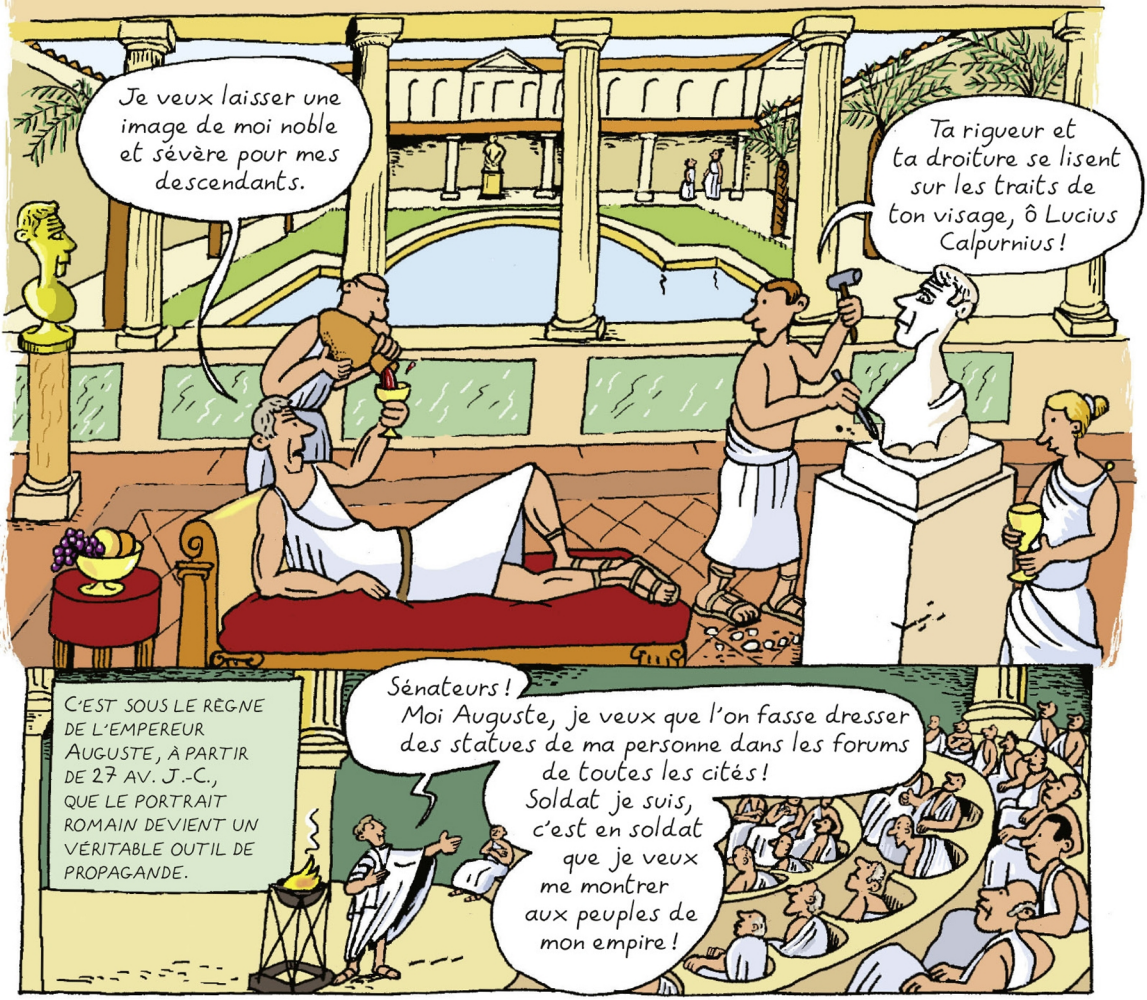
À l'origine, elle avait des bras, des bijoux... et surtout elle était peinte !

À PARTIR DU IIe SIÈCLE AV. J.-C., LA GRÈCE EST PEU À PEU INTÉGRÉE AU PUISSANT EMPIRE ROMAIN. SON ART ET SA CULTURE VONT CEPENDANT RAYONNER ENCORE PENDANT DES SIÈCLES.

Pendant mille ans, les Romains vont dominer la majeure partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et de l'Asie. Mais l'art romain demeure sous une influence principale : celle de l'art grec.
Ah oui, les Romains copiaient les statues grecques.
Les Romains ont aussi été influencés par les Étrusques, un peuple qui vivait avant eux autour de Rome.
Les é... quoi ?
Les Étrusques furent de grands artistes. On a retrouvé dans leurs tombes des sculptures expressives et très émouvantes, comme ce beau sarcophage de deux époux. Peu à peu, ils ont été absorbés par les Romains, beaucoup plus nombreux qu'eux.
Allons voir l'art des Romains !
En métro ?
METROBUTRON
Où sommes-nous ?
Dans les arènes de Lutèce.
Lutèce, comme dans Astérix ?
Oui ! Les Romains ont été de grands bâtisseurs dans leur empire.
À ROME, DE NOMBREUSES STATUES GRECQUES SONT RAMENÉES DANS LES BUTINS DE GUERRE. POUR LES ROMAINS, LES STATUES N'ONT GUÈRE DE FONCTION RELIGIEUSE. LES RICHES ADMIRENT L'ART GREC POUR DÉCORER LEURS DEMEURES. ILS ACHÈTENT DES SCULPTURES OU LES FONT COPIER.
Admire mon nouvel achat...
Oh ! Le bel Apollon en marbre !
Oui, j'aime le marbre peint.
Moi, je préfère le bronze, plus brillant, plus vivant !



Peuple guerrier et conquérant, les Romains inventent toutefois des formes de sculpture inconnues des Grecs. Avec les portraits en buste, très personnalisés, les riches Romains veulent montrer leurs vertus, leurs qualités morales.



La statue cuirassée est une création romaine. Le bras droit levé, Auguste s'adresse à ses soldats en tant qu'imperator, général vainqueur.

Il ne s'agit pas d'un dieu mais d'un homme. Son visage ridé est reconnaissable.

Appuyé sur la jambe droite, sa posture rappelle celle des statues grecques.

Autour des hanches, le manteau militaire romain.

Sur la cuirasse, le sculpteur raconte la victoire d'Auguste à Actium.

Apollon est présent pour protéger Auguste.

Les Romains sont de grands bâtisseurs. D'abord inspirés par les temples grecs, ils innovent et conçoivent de nouvelles formes.

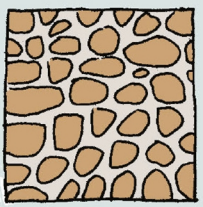
J'aime ces temples ronds, comme au forum Boarium.

Par Jupiter, pas moi !

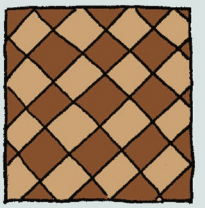
Je préfère de loin le nouveau Panthéon. As-tu déjà vu pareille coupole chez les Grecs ?

Le béton romain est composé de petits morceaux de roche et d'un matériau collant, le mortier. Pris entre des planches, ce mélange devient très résistant.

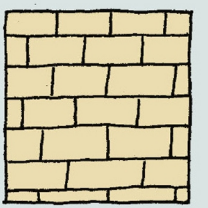
Dans une ville surpeuplée, cette invention permet le recours à une main-d'œuvre peu qualifiée pour construire vite et à bas prix de grands édifices. Le béton romain peut être recouvert de briques, de pierres, de marbre…



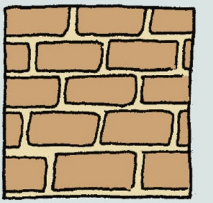
Opus incertum



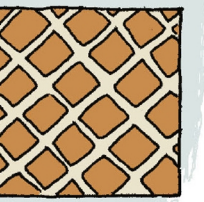
Opus reticulatum bicolore



Opus Vittatum

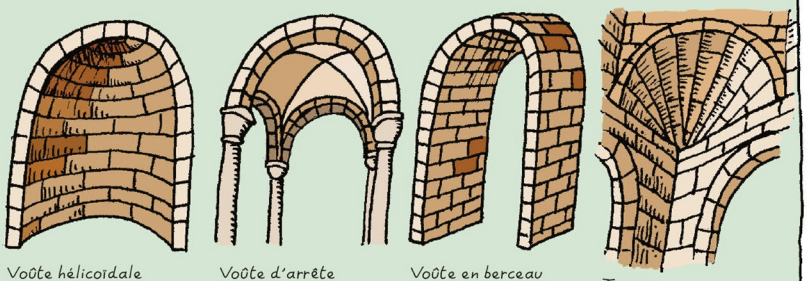


Joint lissé à bourrelet central



Joint retracé

Grâce au béton, les Romains innovent, construisent des arcs et des voûtes. Ces inventions transforment les espaces intérieurs qui peuvent alors devenir très vastes.



Voûte hélicoïdale

Voûte d'arrête

Voûte en berceau

Trompe

Le **PANTHÉON** est un exemple du génie romain en architecture. Bâti sous le règne de l'empereur Auguste par son conseiller Agrippa en 27 av. J.-C., c'est un temple dédié aux principaux dieux des Romains.

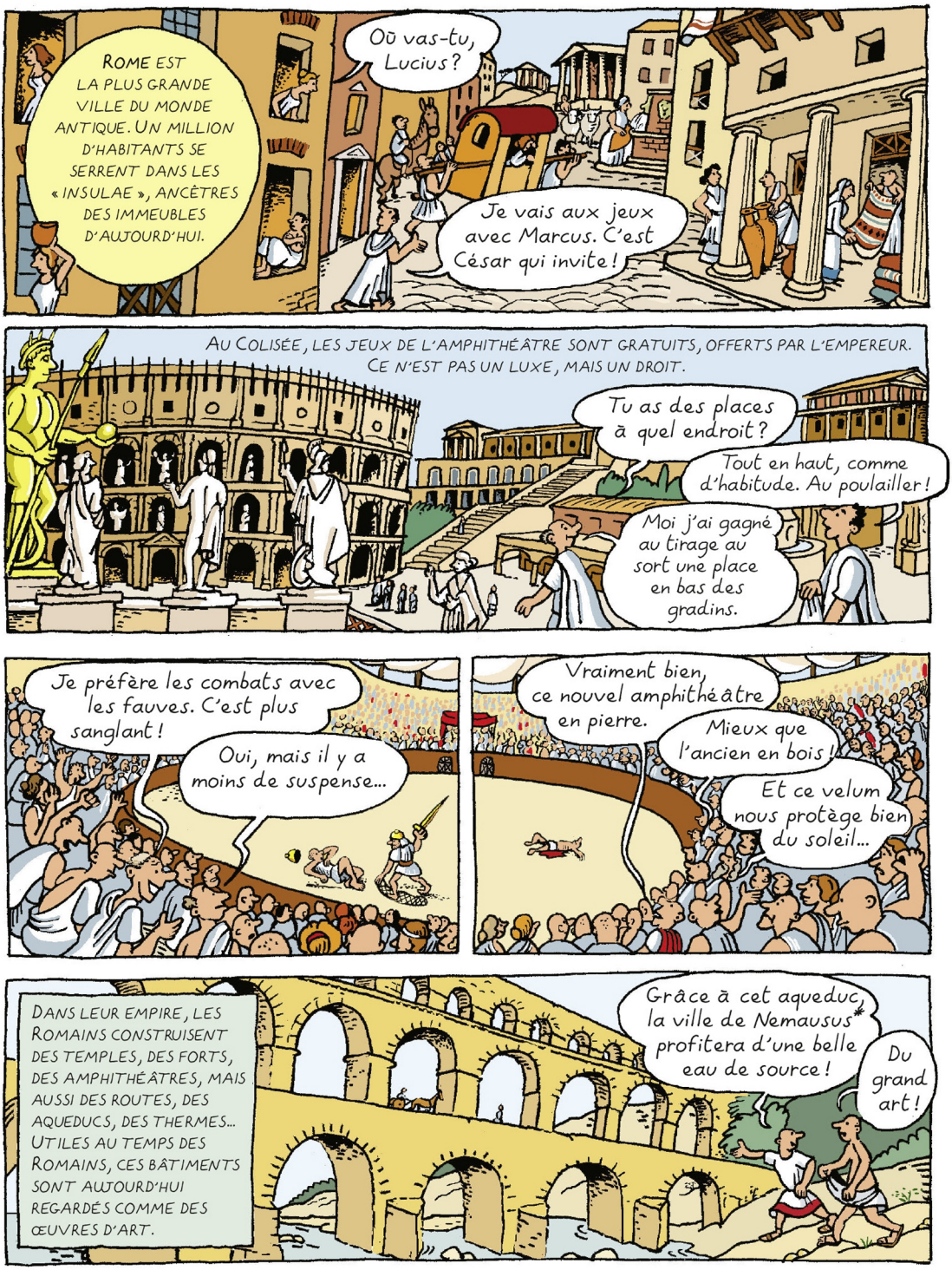
Ave, enfin... Quel exploit ! Cette immense coupole est à l'image du ciel dominé par les dieux de Rome !

Oui, une sphère enfermée dans un cube...

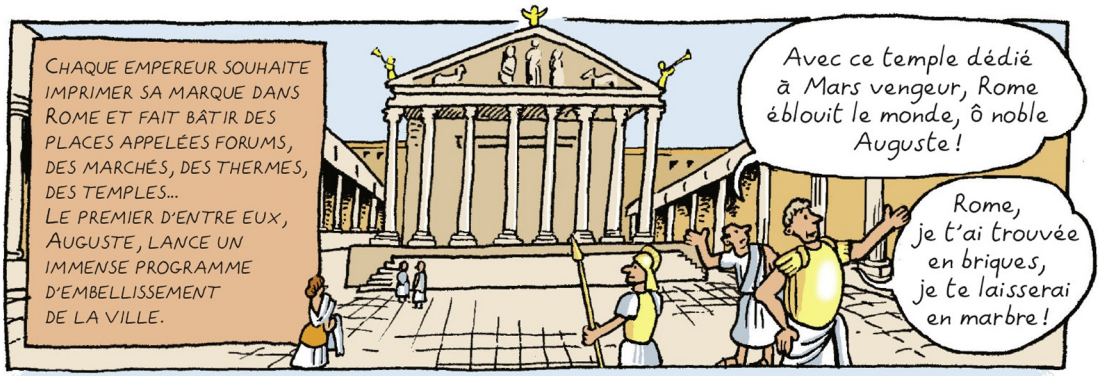
Un cube de béton !

Nos esclaves et nos prisonniers de guerre ont travaillé vite et bien !

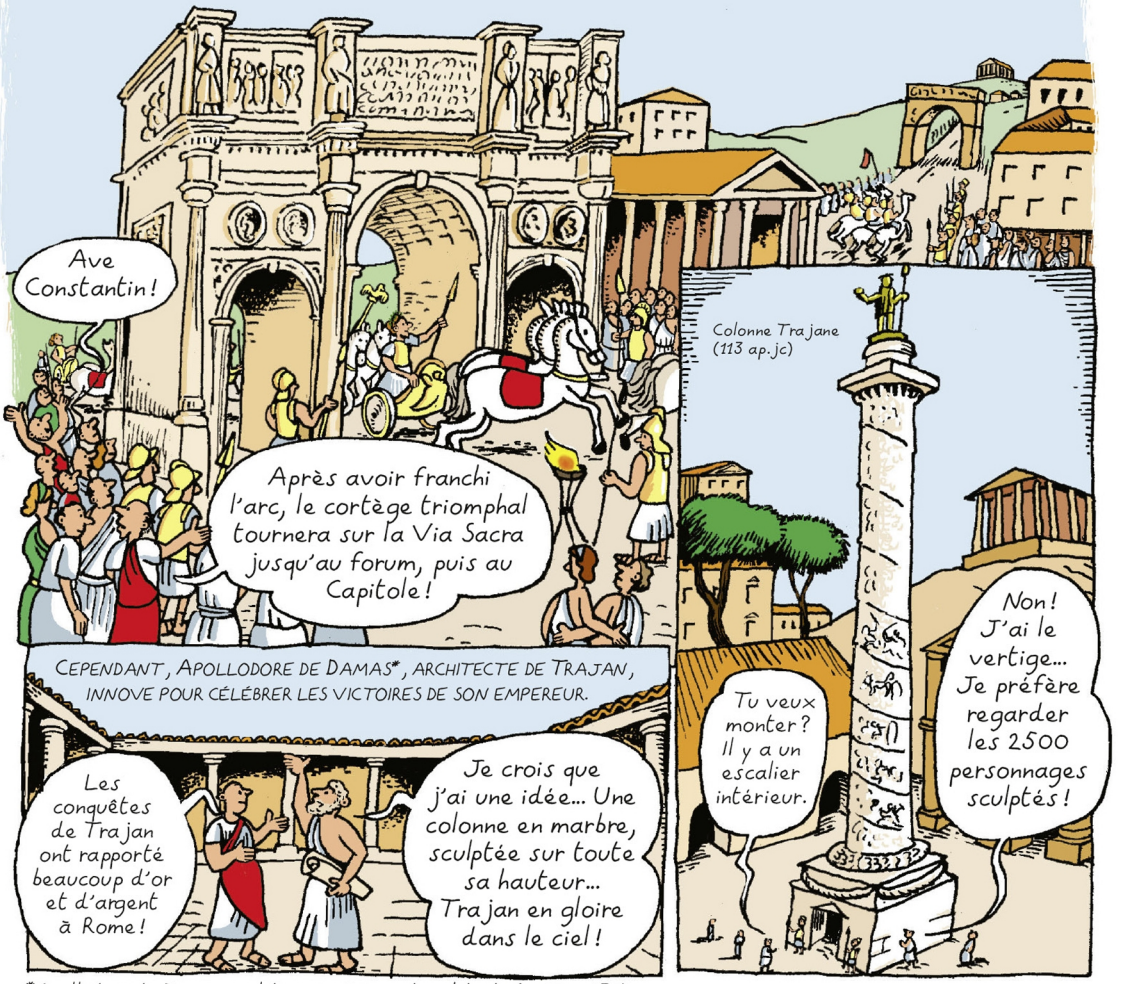
Le Panthéon résume à lui seul l'esprit romain : une association réussie entre les droites et les courbes, entre le carré et le cercle, entre l'ancien (le modèle grec) et le moderne (la technique romaine). Le dallage en marbre du Panthéon est une merveille !



*Nîmes, département du Gard (30).



Les empereurs s'attachent aux monuments qui peuvent célébrer leur gloire militaire. L'arc de triomphe, apparu sous le règne d'Auguste en 29 av. J.-C., devient un modèle repris dans tout l'empire. L'un des plus beaux est érigé à Rome, près du Colisée, par l'empereur **CONSTANTIN** en l'an 315.



*Apollodore de Damas, sculpteur, ingénieur et architecte (v. 60-v. 130).

Il n'y avait des monuments qu'à Rome ?

Non ! Les riches Romains avaient aussi de belles villas à la campagne.

Des maisons de vacances, quoi !

Les villae romaines les mieux conservées sont à **Pompéi**, une petite ville au sud de l'Italie. Là, les riches Romains venaient se reposer.

Au premier siècle, Pompéi compte 15 000 habitants. De riches propriétaires y ont construit de belles demeures décorées de fresques, de mosaïques, de statues et de fontaines. La plus vaste d'entre elles est appelée la **villa du Faune**. Elle mêle harmonieusement les éléments romains pour l'architecture et les éléments grecs pour la décoration.

Oh, le joli faune !

Ce n'est rien... Venez plutôt voir ce que je suis en train de me faire installer juste à côté.

Par Apollon ! Cette mosaïque représente Alexandre le Grand !

Oui, d'après une peinture grecque, c'est la bataille d'Issos. 26 guerriers, 15 chevaux !

Composée de plus d'un million de morceaux de verre colorés, large de 5,40 m sur 2,80 m, cette mosaïque est le témoignage le plus raffiné de cet art.

Impressionnante, sa mosaïque !

Presque trop belle ! On n'osera pas marcher dessus...

Oh ! Le joli trompe-l'œil ! On pourrait presque s'y promener !

Oui. Et puis ça agrandit la pièce...

Le goût pour la peinture est très répandu à Pompéi. Même le boulanger et sa femme se font tirer le portrait !

Ne bouge pas, Terentius, la peinture sèche vite avec cette chaleur...

La douceur de vivre à Pompéi prend fin brutalement un jour de l'été 79. Le Vésuve, un volcan qui surplombe la ville, entre dans une éruption inattendue.

La terre tremble, une violente pluie de cendres incandescentes et de pierres volcaniques provoque des incendies. Les habitants meurent asphyxiés par le nuage de cendres. Ceux qui tentent de fuir sont rattrapés par une énorme coulée de boue et de lave brûlante.

!!!!

Par Jupiter ! Que se passe-t-il ?

Au secours !

C'est horrible !

Alors, tout a disparu ?

Au contraire ! Grâce à l'éruption du Vésuve, Pompéi a été bien conservée. 1700 ans plus tard, les archéologues ont fouillé les ruines. Pompéi permet d'avoir une idée précise de la vie et de l'art des Romains.

Humpf Humpf...

Heusk ! Heusk !

LA SEULE STATUE ÉQUESTRE CONNUE EST CELLE DE L'EMPEREUR **MARC AURÈLE**, QUI A RÉGNÉ ENTRE 161 ET 180.

Le cheval et son cavalier démontrent la maîtrise des fondeurs romains. La statue était à l'origine entièrement dorée.

Reposant sur trois pieds, le cheval est en mouvement, très naturel. Le sculpteur a été attentif à la musculature de l'animal.

La statue en bronze mesure 4 mètres de haut.

CONSTANTIN Ier (272-337) EST LE DERNIER EMPEREUR INSTALLÉ À ROME. IL S'EST CONVERTI AU CHRISTIANISME, UNE RELIGION NOUVELLE. DANS LA GIGANTESQUE BASILIQUE QU'IL A FAIT ÉDIFIER SE TROUVAIT UNE STATUE DE LUI DONT LA SEULE TÊTE MESURAIT 1,75 M !

En 324, il déménage la capitale de l'empire vers l'est, à Byzance, rebaptisée Constantinople.

Adieu, ville éternelle. En route pour la nouvelle Rome !

Alors Rome, c'est fini ?

Presque… L'empire romain est séparé en deux.

En 410, des tribus de Wisigoths venues du nord de l'Europe envahissent Rome et la pillent.

Dans tout l'ancien empire, l'art et la culture des Romains se sont diffusés. On en trouve de nombreux exemples un peu partout en France, mais surtout dans la région lyonnaise, la vallée du Rhône et bien sûr en Provence.

Dans la ville de Vienna, au bord du Rhône, de riches marchands de vin vivent dans des villas décorées comme à Rome ou Pompéi.

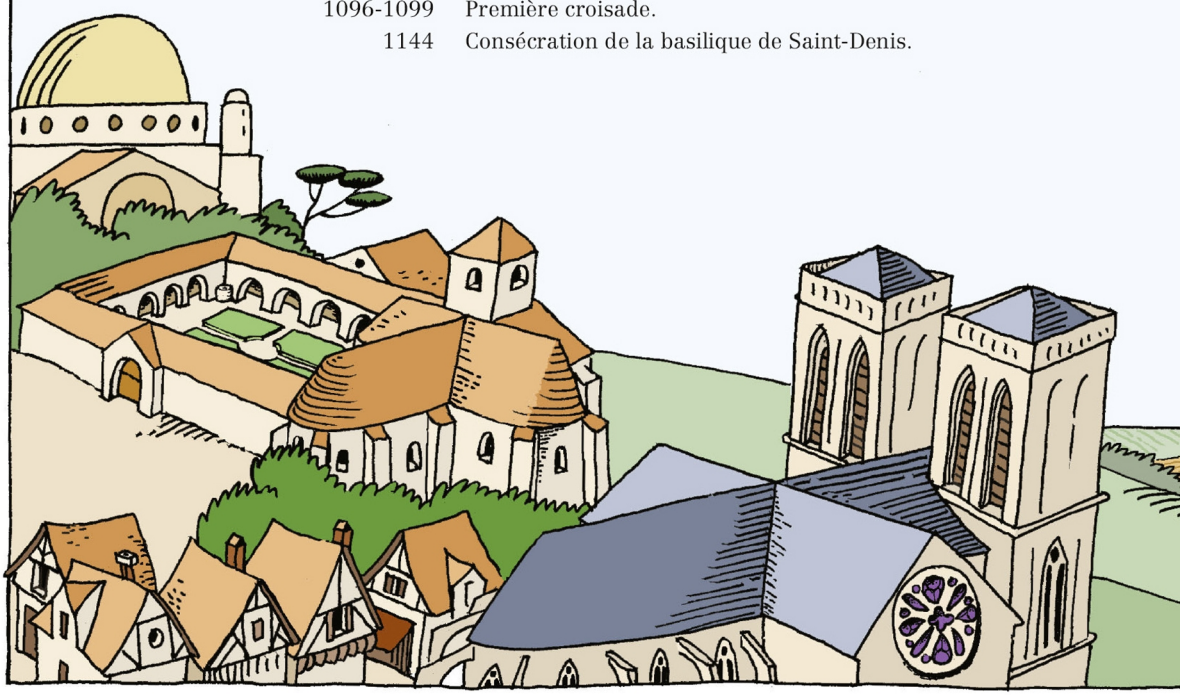
Par Bacchus, la vendange a été bonne ! Je vais faire repeindre l'atrium.

Et si nous faisions plutôt une mosaïque ?

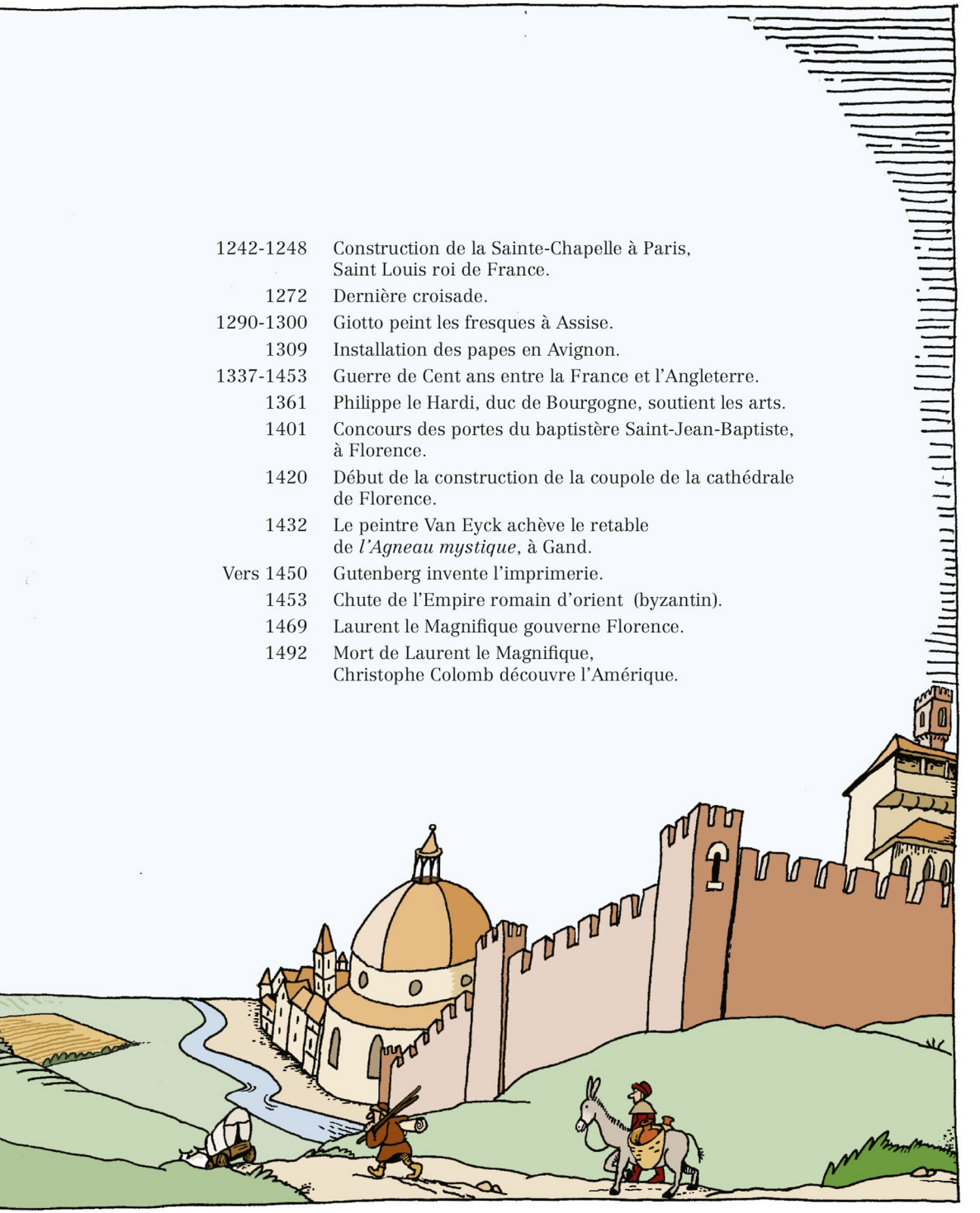
De splendides mosaïques ont été retrouvées à **Saint-Romain-en-Gal**, en face de Vienne. Des thèmes originaux y apparaissent, comme les activités agricoles : semailles, taille des arbres, labours, vendanges, cueillette des pommes… Ce nouvel art, en même temps que le christianisme, annonce déjà le Moyen Âge.

Chronologie du Moyen Âge et de la Renaissance

498	Baptême de Clovis à Reims.
532	L'empereur Justinien décide de reconstruire la basilique Sainte-Sophie, à Constantinople.
Ve-VIIIe siècles	Invasions barbares.
800	Couronnement de Charlemagne.
843	Traité de Verdun : l'empire de Charlemagne est partagé en trois.
IXe siècle	Début de la féodalité et de la chevalerie.
987	Élection d'Hugues Capet.
Xe siècle	Renouveau des monastères en Europe occidentale.
909	Fondation du monastère de Cluny, en Bourgogne.
962	Création du Saint-Empire romain germanique.
1066	Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre.
1096-1099	Première croisade.
1144	Consécration de la basilique de Saint-Denis.



1242-1248	Construction de la Sainte-Chapelle à Paris, Saint Louis roi de France.
1272	Dernière croisade.
1290-1300	Giotto peint les fresques à Assise.
1309	Installation des papes en Avignon.
1337-1453	Guerre de Cent ans entre la France et l'Angleterre.
1361	Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, soutient les arts.
1401	Concours des portes du baptistère Saint-Jean-Baptiste, à Florence.
1420	Début de la construction de la coupole de la cathédrale de Florence.
1432	Le peintre Van Eyck achève le retable de *l'Agneau mystique*, à Gand.
Vers 1450	Gutenberg invente l'imprimerie.
1453	Chute de l'Empire romain d'orient (byzantin).
1469	Laurent le Magnifique gouverne Florence.
1492	Mort de Laurent le Magnifique, Christophe Colomb découvre l'Amérique.



À **CONSTANTINOPLE** (aujourd'hui Istanbul), nouvelle capitale de l'Empire romain, l'empereur Constantin Ier développe la ville.

Moi, Constantin, premier empereur chrétien, je veux construire un lieu pour rassembler tous les fidèles !

Les églises ne peuvent avoir la forme des anciens temples...

On pourrait faire des basiliques. C'est fermé et très grand.

À Rome, les spacieuses basiliques abritaient des marchés couverts ou servaient pour la justice. Constantin adopte leur forme pour ses églises chrétiennes.

Ce n'est pas une statue que les chrétiens doivent adorer...

... mais plutôt l'idée de Dieu qui est partout, invisible !

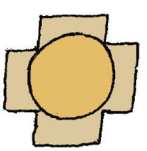
Première église de Constantinople, **SAINTE-SOPHIE** est plusieurs fois détruite par les incendies. Au VIe siècle, l'empereur Justinien entreprend de la reconstruire.

La lumière entre par 40 fenêtres à la base du dôme.

Le peuple se tient dans les galeries.

Ce dôme est un miracle, ô Justinien !

Au lieu de construire une basilique traditionnelle, les architectes dessinent un bâtiment inspiré du Panthéon de Rome, avec une immense coupole inscrite dans une croix.



C'est le style byzantin. Pour exprimer son pouvoir terrestre et religieux, la nouvelle église est richement décorée : des mosaïques d'or ornent les murs. Les matériaux viennent de tout l'Empire : porphyre d'Égypte, marbre vert de Thessalie, pierre noire du Bosphore.

Au VIe siècle, les artistes byzantins travaillent aussi à **Ravenne**, grand port devenu la capitale de l'Empire romain d'Occident. La basilique **Saint-Apollinaire in Classe** est décorée de splendides mosaïques qui obéissent aux principes de l'Église chrétienne : images claires, personnages reconnaissables, messages faciles à comprendre.

Les artistes byzantins travaillent aussi l'ivoire et l'orfèvrerie, mêlant les savoirs grecs et romains avec le besoin de clarté.

Mais dans l'Empire romain d'Orient, les images ne font pas l'unanimité : aux VIIIe et IXe siècles, des crises opposent leurs partisans à ceux qui les refusent, les iconoclastes.

Dans l'empire romain d'Occident, les temps sont également troublés. Venues du Nord et de l'Est, de nombreuses tribus finissent par s'installer, à l'image des Francs en Gaule. En 768, leur roi est Charlemagne.

Par ses conquêtes incessantes, **CHARLEMAGNE** étend sa domination. La religion et l'art sont les moyens d'unifier son empire.

Les images sont essentielles pour prier et rendre hommage à dieu. Que les artistes travaillent sans relâche, mais les images ne doivent pas être adorées pour elles-mêmes !

Menacé par les invasions dans le nord de l'Italie, le pape Léon III, chef des chrétiens d'Occident, cherche un protecteur. Charlemagne vient à son secours. En récompense, il est sacré empereur par le pape, le 25 décembre 800, à Rome.

Par la volonté de Dieu tout puissant, tu es sacré empereur des Francs et des Romains !

Dans sa nouvelle capitale, **AIX-LA-CHAPELLE**, Charlemagne demande à son architecte Eudes de Metz de construire un palais et une chapelle inspirés de l'empereur Constantin.

Je souhaite que cette chapelle rivalise avec la richesse des églises byzantines ! Je veux des objets précieux en or et en argent, des colonnes en marbre à la mode antique, de hautes fenêtres, des portes en bronze !

Salle du Trône

Thermes

Chapelle

Entrée du palais

Les érudits de la cour conseillent à Charlemagne d'unifier les écrits chrétiens. Car ceux-ci sont difficiles à lire, et remplis de fautes et d'imprécisions.
Oui ! Une seule religion dans mon empire. Il me faut des textes pour diffuser le même message partout. Ce sera la Bible.

Pour transcrire les textes, une écriture est inventée.
Voyez comme la minuscule caroline est homogène et régulière. Très facile à lire !
En effet ! Que les scribes se mettent au travail !

Autour du palais de Charlemagne, des écoles sont créées. À côté des architectes et des mosaïstes, les calligraphes et les peintres réalisent des manuscrits, appelés CODEX. Produits à la main, ils sont composés de feuillets. Leurs pages sont en parchemin.
Il faut coudre ensemble les codex pour qu'ils ne se perdent pas.
Et les couvrir, pour qu'ils ne s'abiment pas.
Ah ! Le relieur est arrivé !

J'aurais besoin de vélin pour une enluminure très fine.
Du vélin ? Justement, j'attends de la peau de veau.

L'art carolingien est l'héritier de la Rome chrétienne et des civilisations « barbares ».
Ah, ces entrelacs à l'irlandaise, quel travail !

Les manuscrits précieux sont protégés par de riches reliures.
Ça pèse son poids !
Normal. Ce volume a une reliure incrustée de pierreries, de cristaux, d'ivoire et de perles !

Les souverains carolingiens s'inspirent aussi des statues des empereurs romains pour affirmer leur pouvoir. Seule cette petite statue (25 cm de haut) représentant Charlemagne nous est parvenue. Son caractère précieux était à l'origine renforcé par une dorure.

Les palais sont alors décorés de meubles, de tentures, de rideaux. Très peu sont parvenus jusqu'à nous.

La célèbre **tapisserie de Bayeux**, datée du XIe siècle, est l'un des rares textiles artistiques que l'on connaisse. Cette grande tenture brodée raconte la conquête du trône d'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, en 1066. La tapisserie est longue de 68 mètres et large de 50 centimètres.

Véritable bande dessinée, broderie davantage que tapisserie, cette œuvre d'art a sans doute été réalisée en Angleterre. Anonyme, vivante et riche en détails, elle diffuse aussi une morale.

Dès le règne de Charlemagne, en France et en Europe, se multiplient abbayes et monastères. Les moines y vivent ensemble au service de la religion.

Badillus, construis ici une abbaye dédiée à saint Benoît. Elle sera sous ma protection!

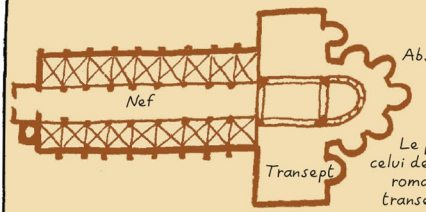
Merci, ô noble empereur. Nous défricherons cette terre et la ferons fructifier pour la gloire de Dieu.

L'influence des moines est marquante dans le domaine intellectuel grâce aux scriptoria, ou par les chants religieux.

Viens ce soir partager la parole du Seigneur dans la nouvelle église!

C'est que... j'y comprends pas grand-chose, moi.

Vers l'An Mil, dans l'abbaye de **Saint-Savin-sur-Gartempe**, dans le Poitou, on bâtit une église dans le style roman.



Le plan reprend celui de la basilique romaine. Avec le transept, il forme une croix.

Pour instruire des croyants qui ne savent ni lire ni écrire, l'église est décorée de fresques illustrant l'Ancien Testament et la vie de Jésus.

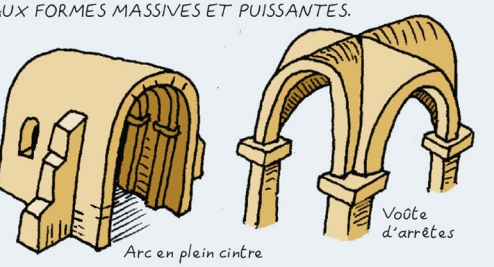
Tu en es où?

Je finis l'Arche de Noé...

Alors, tu viendras m'aider à dessiner l'histoire d'Abraham!

Voici l'Arche de Noé située sur la voûte.

Les architectes utilisent l'arc en plein cintre et les voûtes d'arrêtes pour couvrir les églises, aux formes massives et puissantes.



En 1095 est lancée la première croisade. Des chevaliers chrétiens partent pour Jérusalem, en Palestine. Ils y découvrent des bâtiments, des costumes, des couleurs... Ils en rapportent aussi des reliques.

Des reliques ?

Les reliques sont des ossements de saints ou de personnages admirés pour leur vie exemplaire. Les Chrétiens les conservent précieusement.

À Compostelle, en Espagne, on pense avoir trouvé des reliques de saint Jacques, un proche du Christ. De l'Europe entière, des pèlerins partent vers ce lieu sacré.

En route !

Nous n'en avons que pour six mois de marche !

Les pèlerins font étape dans les villages, comme **Conques**, dans le sud de la France. La cathédrale sainte Foy est commencée vers 1050 pour les accueillir.

Ah, enfin, voici Conques !

Sainte Foy, priez pour nous !

Haut de 3,70 m, large de 6,70 m, chef-d'œuvre de l'art roman, le portail coloré est riche de 124 personnages.

C'est le jugement dernier ! J'ai peur !

O PECCATORES TRANSMUTETIS NISI MORES JUDICIUM DURUM VOBIS SCITOTE FUTURUM*

Tout s'ordonne autour du Christ, bien plus grand que les pécheurs !

À gauche l'ordre, à droite le désordre !

*Pécheurs, si vous ne changez pas vos mœurs, sachez que vous subirez un châtiment redoutable !

Les pèlerins pénètrent dans l'imposante église pour se recueillir devant les reliques de sainte Foy. Celles-ci sont conservées dans une somptueuse statuette en bois recouverte d'or, d'argent et de pierres précieuses.

Les pèlerins peuvent aussi observer les chapiteaux sculptés qui évoquent l'histoire religieuse.

Voilà Abraham, celui qui a accepté de sacrifier son fils à Dieu !

Cependant, certains religieux, tels les moines cisterciens, refusent les images. Pour eux, elles détournent de Dieu et de la prière. Leurs abbayes sont bâties à l'écart, sans sculptures ni décorations.

Les Cisterciens partagent leur temps entre les travaux manuels et la prière. Ils méditent, prient et lisent en marchant dans le cloître, au centre du monastère.

À partir du XIIe siècle, dans l'Europe pacifiée et prospère, l'art roman cède peu à peu la place à un nouveau style : l'art gothique. D'abord présent dans l'architecture, l'art gothique investit aussi la peinture, la sculpture et le vitrail. En 1127, le roi Louis VI le Gros est à la tête du royaume des Francs.

Abbé Suger, je veux renforcer le pouvoir du roi !

Sire, bâtissons une nouvelle église dans mon abbaye de Saint-Denis, digne d'accueillir les tombeaux des rois et d'inspirer les fidèles.

L'abbaye de **Saint-Denis** est déjà une nécropole royale : depuis les Mérovingiens, les rois y sont enterrés.

L'abbé Suger énonce les principes de l'art gothique : lumière, hauteur et espace.

À Constantinople, j'ai vu une merveille : la basilique Sainte-Sophie. Je veux bâtir une cathédrale aussi grande, aussi belle. La beauté est source de foi. Pour croire, le peuple doit admirer, donc voir !

Les projets de Suger suscitent de nouvelles techniques : l'arc brisé et la croisée d'ogives. Ainsi, la voûte repose sur quatre piliers et non plus sur d'épais murs.

Arc brisé

Ogives

Grâce à ces innovations, l'espace est ouvert et la lumière pénètre au cœur de l'édifice.

Toujours plus haut, toujours plus de lumière, plus de couleur !

Justement, le maître verrier est là qui veut vous montrer les dessins des vitraux.

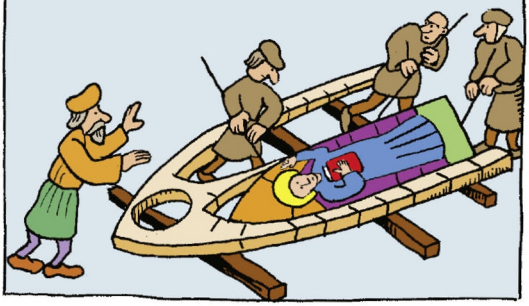
Les vitraux racontent en images l'Ancien et le Nouveau Testament. À partir de livres manuscrits, les dessinateurs recopient les motifs sur des cartons à taille réelle.

Sur ces cartons est posé du verre coloré. Le maître verrier promène un fer rouge ou une pointe de diamant sur les contours de la forme.

Puis le verre est plongé dans l'eau froide. Il se brise là où le fer a tracé la forme.

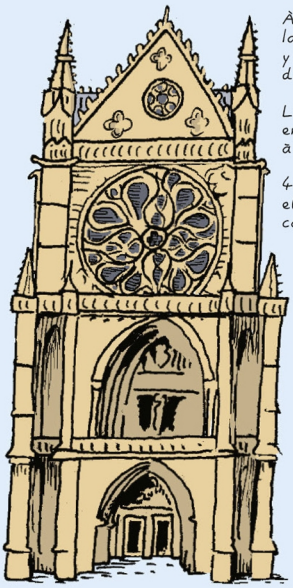
Ensuite, les morceaux de verre coloré sont assemblés par le serrurier qui les fait tenir entre eux avec du plomb.

Après quoi, cette image transparente et colorée est insérée dans l'armature de pierre.



Inventée à la cathédrale de Chartres, la rosace sera reprise partout en Europe du XIIe au XVe siècle.

L'art gothique atteint son apogée lors du règne du roi **Saint Louis** (1226-1270).



À Paris, il fait construire la Sainte-Chapelle pour y conserver les reliques du Christ.

L'édifice est construit en six ans, de 1242 à 1248, un exploit !

42,50 m de hauteur et plus de 600 mètres carrés de vitraux.

La chapelle haute, réservée au roi, abrite les reliques.

La chapelle basse est destinée au personnel du palais.

Ah, celle-là, je la connais ! C'est une église gothique, hein papi ?

Oui, pourquoi ?

La hauteur, les arcs brisés, la décoration et la rosace, bien sûr !

La cathédrale Notre-Dame de Paris n'a plus de secrets pour vous. C'est ici qu'a été inventée la technique des arcs-boutants pour renforcer les murs.

Une vraie dentelle de pierre !

À L'ENTRÉE DES CATHÉDRALES GOTHIQUES, DES STATUES ORNENT LES PORTAILS SCULPTÉS. LA CATHÉDRALE DE REIMS COMPTE 2 300 STATUES QUI ONT SERVI DE MODÈLE AILLEURS EN FRANCE ET EN EUROPE.

À REIMS, LE CÉLÈBRE **ANGE AU SOURIRE** ACCUEILLE TOUS CEUX QUI ENTRENT DEPUIS 800 ANS.

Son visage et ses gestes expressifs s'adressent directement aux fidèles.

Inspiré par les modèles grecs et romains, l'ange a un genou légèrement plié.

Sa tunique forme des plis légers et naturels.

MAÇONS ET SCULPTEURS UTILISENT LES PIERRES DISPONIBLES À PROXIMITÉ. LES PIERRES DURES POUR LES SOUBASSEMENTS, LES PLUS FINES POUR LA SCULPTURE.

Ici à Reims, c'est du calcaire. Ça se travaille bien.

Moi je pars travailler à Beauvais. Tu connais la pierre de là-bas ?

LES SCULPTEURS VONT DE CHANTIER EN CHANTIER DANS TOUTE L'EUROPE.

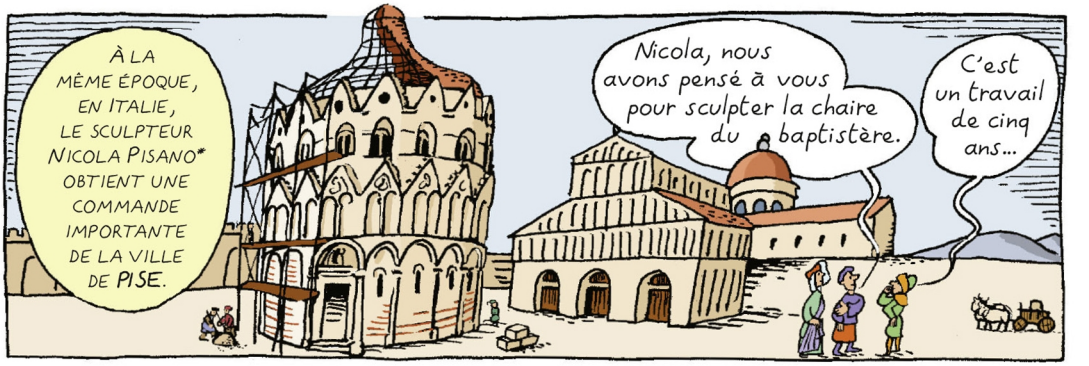
À Beauvais ? Je ne sais pas. Moi dès que j'ai fini ici, je pars vers l'est, à Bamberg.

Au Moyen Âge les puissants (rois, papes, évêques) donnent de l'argent pour bâtir des églises. Ils commandent des œuvres à la gloire de Dieu ou des saints chrétiens. Les donateurs en profitent pour se faire représenter sur le tableau, souvent agenouillés en prière. Ainsi sur ce retable anglais en bois du XIVe siècle, appelé le « DIPTYQUE DE WILTON ».

Sans lien avec la religion, les rois commandent leurs portraits. Celui du roi de France **JEAN LE BON** est le plus ancien connu.

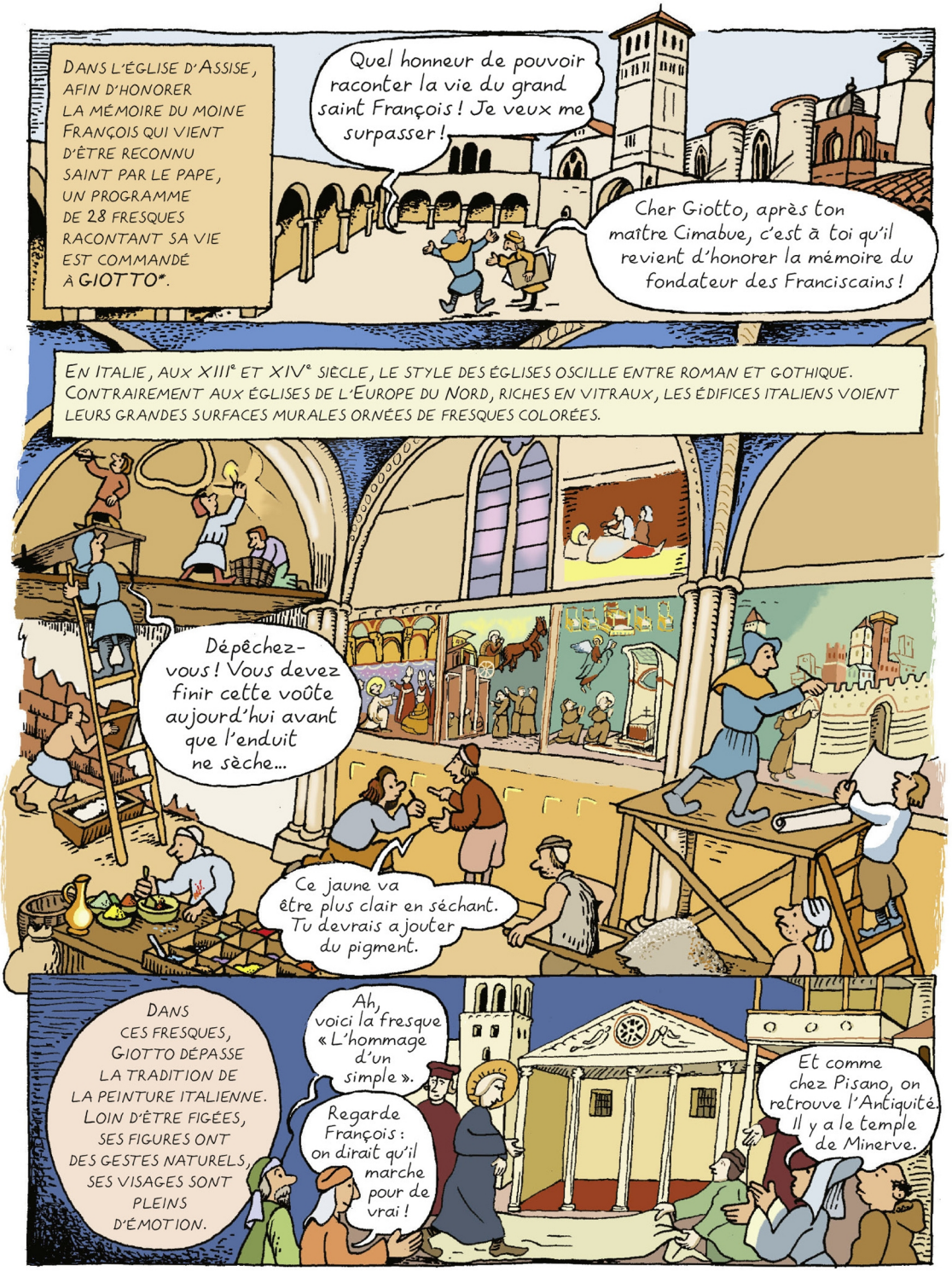
L'art gothique invente une autre façon de représenter les puissants : les gisants. Pour le couvercle de leur tombe, les riches personnages se font sculpter couchés.

Les gisants révèlent un travail virtuose du marbre : beauté des visages, traitement soigné des mains, rythme souple des drapés... Des traits fins et un léger sourire illuminent les physionomies de ces personnages.



PISANO ACHÈVE SON TRAVAIL EN 1260. AVEC CETTE CHAIRE, CONSIDÉRÉE COMME L'UN DE SES CHEFS-D'ŒUVRE, IL RÉUSSIT LA SYNTHÈSE DU MODÈLE GOTHIQUE FRANÇAIS ET DE LA SCULPTURE CLASSIQUE DE LA ROME ANTIQUE. TOUTE EN MARBRE, ELLE EST HEXAGONALE ET SUPPORTÉE PAR SEPT COLONNES.

*Nicola Pisano, sculpteur italien (v. 1225-1280).



*Giotto di Bondone, peintre et sculpteur italien (1267-1337).

Peu après le chantier d'Assise, vers 1305, Giotto travaille à Padoue, une autre ville d'Italie. Dans la chapelle de la famille Scrovegni, il réalise des fresques consacrées à l'Ancien et au Nouveau Testament.

Après Giotto, on ne peut plus peindre comme avant...

C'est vrai ! Je ne peins plus ce que je crois, mais bien ce que je vois !

Et ce bleu !

La peinture est en plein bouleversement. En 1338, à Sienne, ville proche de Florence, les frères Lorenzetti innovent en plaçant l'homme au centre de leur peinture et en utilisant l'architecture pour unifier les scènes.

Je veux montrer les effets du bon gouvernement sur la cité.

Regarde ! Je viens de faire ces croquis des murailles de Sienne.

Mais en 1348, la peste noire s'abat sur l'Europe. De la Flandre à l'Italie, près d'une personne sur deux disparaît. L'épidémie interrompt brutalement les recherches artistiques.

Depuis 1309, le pape et toute sa cour ont quitté Rome pour s'installer à Avignon. Le Palais des papes est un immense bâtiment de style gothique.

Pour décorer son palais, le pape Clément VI fait venir des artistes de toute l'Europe. De ces rencontres naît le style gothique international ! La **chambre du Cerf**, qu'occupe le pape, comporte des peintures murales qui ont influencé un certain type de peinture profane.

Une scène de chasse comme les Français les aiment !

Avec des détails comme en Flandre.

Voyez ce bassin ! Ces fruits ! Cette forêt !

Le style gothique international se diffuse grâce aux artistes qui voyagent entre les cours des princes.

Duc de Berry, les frères Limbourg sont arrivés.

Faites-les entrer.

En 1410, le duc de Berry souhaite posséder un « livre d'heures », sorte de calendrier de prières. Il s'adresse aux frères Limbourg venus des Pays-Bas.

Je veux un nouveau livre d'heures pour mes prières. Le plus beau qu'on ait jamais vu !

Bien, mon prince.

Dans les **Très Riches Heures du duc de Berry**, les enluminures deviennent des peintures. Chaque mois est illustré par une scène représentant le duc et les activités de la saison : labours, semailles, chasse, moissons, vendanges…

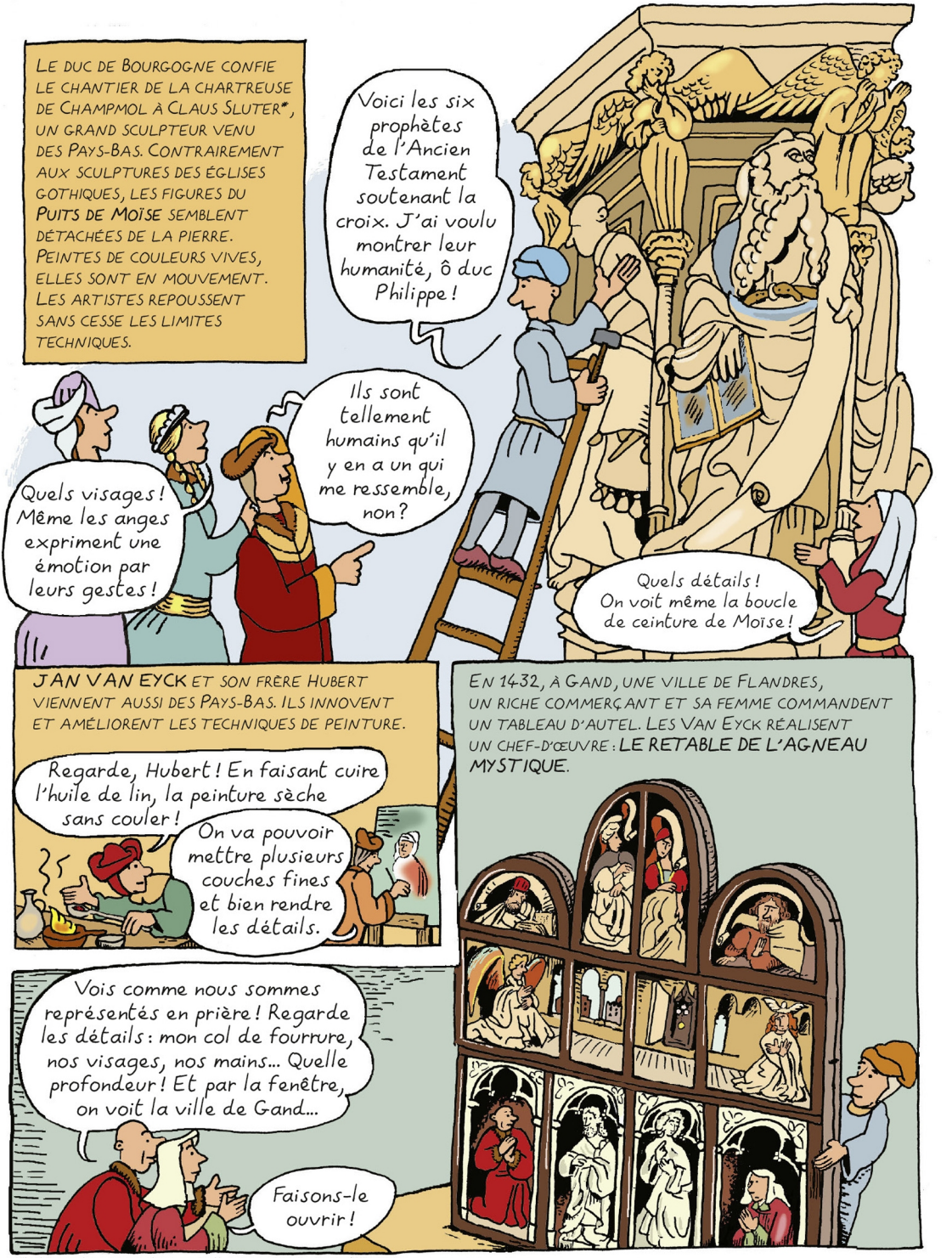
Ah ! Voici le mois de mai ! Quel foisonnement de couleurs ! Le bleu du lapis-lazuli et l'or se conjuguent pour mettre en valeur ma fortune et mes pouvoirs !

Oh ! Quel mouvement ! Les chevaux, les chiens, les cavaliers… Chaque détail est si finement représenté !

Le frère du duc de Berry, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, est lui aussi un grand mécène. De nombreux artistes viennent travailler pour lui et son épouse. En 1385, il décide de bâtir à Dijon un monastère : **la Chartreuse de Champmol.**

Dans ce cloître, je veux ériger un monument pour couvrir le bassin.

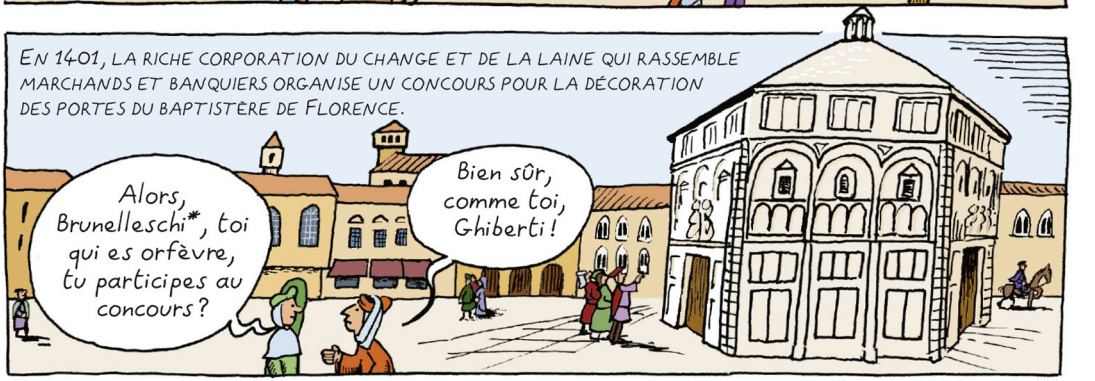
Les meilleurs artistes travaillent pour vous, Philippe.



*Claus Sluter, sculpteur hollandais (v. 1355-1406).

*Jan Van Eyck, peintre flamand (v. 1390-1441).

À FLORENCE, AU DÉBUT DU XVe SIÈCLE, L'ACTIVITÉ ARTISTIQUE EST INTENSE AUSSI. DES FAMILLES DE BANQUIERS ET DE MARCHANDS S'ENRICHISSENT ET SE DISPUTENT LE CONTRÔLE DE LA VILLE. ELLES RIVALISENT POUR BRILLER : SOUTENIR LES ARTS EST UN MOYEN DE MONTRER SA RICHESSE ET SON INFLUENCE ET DE SURPASSER LES AUTRES.
Sais-tu que le banquier Côme de Médicis a commandé des fresques ?
Oui, tout le monde en parle.


EN 1401, LA RICHE CORPORATION DU CHANGE ET DE LA LAINE QUI RASSEMBLE MARCHANDS ET BANQUIERS ORGANISE UN CONCOURS POUR LA DÉCORATION DES PORTES DU BAPTISTÈRE DE FLORENCE.
Alors, Brunelleschi*, toi qui es orfèvre, tu participes au concours ?
Bien sûr, comme toi, Ghiberti !

CHAQUE CANDIDAT DOIT PRÉSENTER UN RELIEF EN BRONZE DE LA MÊME SCÈNE : LE SACRIFICE D'ISAAC, UN ÉPISODE DE LA BIBLE. DEUX PROPOSITIONS RETIENNENT L'ATTENTION DU JURY.
Brunelleschi propose une foule de détails, de superbes vêtements drapés…
Les deux artistes sont inspirés par le gothique international : mouvement, scène dramatique…
Alors que Ghiberti présente Isaac comme une statue antique : nu avec un torse musclé. Et il utilise moins de bronze que Brunelleschi.
*Filippo Brunelleschi, architecte et sculpteur italien (1377-1446).

C'est finalement **Lorenzo Ghiberti*** qui est choisi, sa sculpture est jugée plus lisible. Ce concours marque le début de la Renaissance.

J'abandonne ! Ghiberti a beaucoup de talent...

Mais je reviendrai à Florence et je gagnerai !

Pendant vingt ans, Ghiberti et ses assistants vont travailler à la réalisation des sculptures.

Magnifique ! Commandons-lui une autre porte.

En 1411, la corporation des tisseurs de lin commande une statue au jeune sculpteur Donatello. Elle doit orner la façade de l'Orsanmichele, un bâtiment qui sert de grenier, de marché et d'église.

C'est ici que va prendre place ton saint Marc ?

Oui. Et comme la statue est en hauteur, sa tête sera un peu inclinée pour être vue d'en bas.

Cette **statue de saint Marc** est inspirée de l'Antiquité, surtout dans le mouvement du corps : contrapposto très marqué et non plus silhouette en S comme dans l'art gothique international.

Ô Donatello, on dirait que ton saint Marc va se mettre en mouvement, qu'il va marcher !

Je le veux surtout HUMAIN, reflet de la dignité de l'homme et inspiré par sa foi chrétienne !

Sur les mains de saint Marc, on peut voir les veines, les muscles, les os sous la peau... Donatello et les sculpteurs florentins s'intéressent à l'étude du corps humain pour mieux imiter la nature.

*Lorenzo Ghiberti (1378-1455), architecte et sculpteur italien.

En 1430, **DONATELLO*** poursuit ses recherches sur l'art antique et sculpte la première statue d'un homme nu depuis l'Antiquité : David qui vient de vaincre le géant Goliath.

La statue est en « ronde-bosse » comme les modèles grecs. Elle n'est pas appuyée à une colonne ou dans une niche.

Elle est sculptée pour être regardée sous plusieurs angles.

Les pieds ne sont pas au même niveau et le déhanché est très naturel.

Donatello et Brunelleschi sont allés à Rome voir de près les monuments antiques qui sont redécouverts.

Hé, Donatello, monte ! La vue est magnifique !

Viens plutôt voir cette statue !

Brunelleschi étudie très précisément le Panthéon de Rome. C'est alors la plus vaste coupole connue dans le monde.

Mais par quel mystère cette coupole tient-elle ?

Ne cherche pas, Filippo, ils sont fous ces Romains !

En 1418, Brunelleschi participe au grand concours lancé pour la construction du dôme de la cathédrale de Florence : **SANTA MARIA DEL FIORE**.

Nous voulons montrer au monde notre puissance... Que proposez-vous, Brunelleschi ?

J'imagine une coupole gigantesque !

Tu parles ! Elle va s'écrouler !

*Donatello, sculpteur italien (1386-1466).

Pour trouver la solution, Brunelleschi s'inspire de la coupole du Panthéon de Rome, bâtie en 27 av. J.-C., mais aussi des toits des constructions gothiques. Grâce à un véritable exploit technique, le **dôme de la cathédrale de Florence** (45 m de diamètre) restera pendant cinq siècles le plus grand au monde.

Lanterne

Briques

Espace entre les deux coques

Double coque Pierre et bois

En dépit de son diamètre, le dôme a été construit sans cintre de bois pour soutenir la voûte. Un véritable exploit !

Le génial architecte invente un système de machinerie.

Encore tout ça à monter !

Avec la grue à engrenages, on va y arriver !

En 1468, le mathématicien florentin Toscanelli installe une plaque de bronze percée d'un trou de 5 cm sous les fenêtres de la lanterne.

Pas de doutes, mes calculs sont justes. C'est le solstice d'été !

Brunelleschi invente aussi un nouveau style architectural. La **chapelle des Pazzi** est le dernier bâtiment qu'il a conçu. Elle signe la rupture complète avec l'architecture gothique qui domine encore en Europe. Au dehors comme au dedans, place aux colonnes, pilastres et voûtes.

Plus question de construire toujours plus haut. Place à la symétrie, à l'équilibre !

Non seulement les idées de Brunelleschi révolutionnent les techniques de construction, mais il fait une autre découverte qui va bouleverser l'art : la perspective linéaire.

Essayons de dessiner ces bâtiments pour qu'ils n'aient plus l'air à plat sur la feuille.

Les Grecs et les Romains de l'Antiquité avaient compris comment donner l'illusion de la profondeur dans les dessins. Mais ce savoir a été oublié peu à peu pendant le Moyen Âge.

Je veux dessiner au plus juste.

Trop grand...

Trop petit...

Brunelleschi se place à un point fixe connu de tous : le porche d'entrée de la cathédrale de Florence.

Voilà. Je vais dessiner exactement ce que je vois : le baptistère. Vus d'ici, les murs des façades ne sont pas droits.

Il dessine en tenant sa feuille verticale devant lui.

D'abord définir le point de fuite. Puis tracer les lignes.

Il exécute une peinture de ce qu'il voit et invite ses amis à faire une expérience pour prouver qu'il a bien observé.

Incroyable ! L'illusion est parfaite !

Miroir

Tableau percé d'un trou

Proche de Brunelleschi, le peintre **Masaccio** est l'un des premiers à mettre en œuvre la perspective linéaire en peinture. En 1427, il est chargé d'une fresque pour l'église Santa Maria Novella, à Florence.

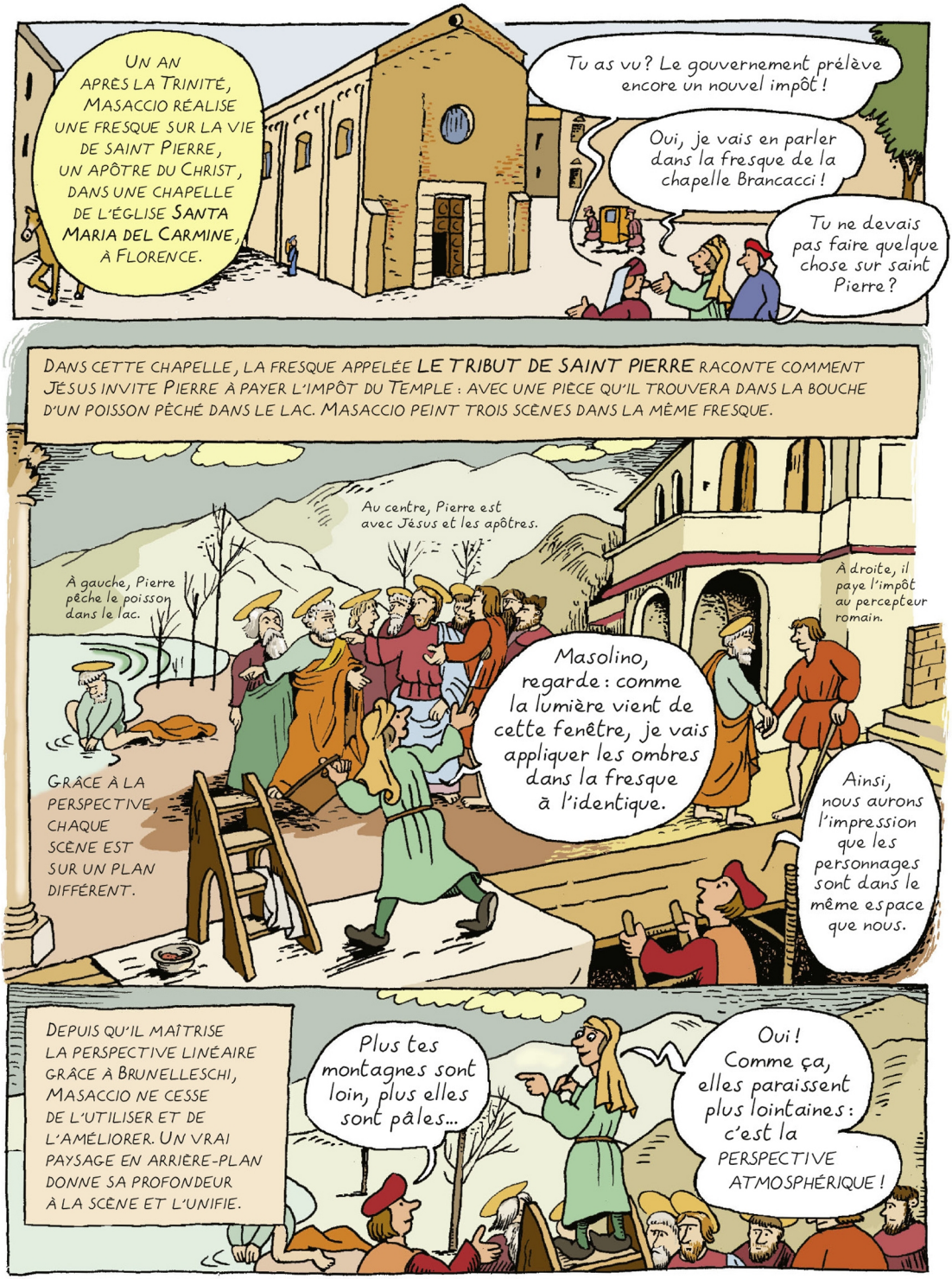
Filippo, je voudrais que tu m'aides pour cette commande.

D'accord, si tu utilises mon système de dessin en perspective.

De grandes dimensions (plus de 6 mètres sur 3), le thème choisi par Masaccio est très classique : c'est la Trinité. Au sommet, Dieu ; puis le Saint-Esprit représenté par une colombe et Jésus sur la croix. En revanche, la façon dont les personnages sont figurés est totalement nouvelle : ils sont peints du point de vue du spectateur et ont tous la même taille.

La fresque de la Trinité, achevée en 1428, est l'une des premières œuvres menées à bien grâce aux lois de la perspective. Elle marquera tous les peintres qui viendront l'observer par la suite.

*Masaccio, peintre italien (1401-1428).


Un an après la Trinité, Masaccio réalise une fresque sur la vie de saint Pierre, un apôtre du Christ, dans une chapelle de l'église Santa Maria del Carmine, à Florence.
Tu as vu ? Le gouvernement prélève encore un nouvel impôt !
Oui, je vais en parler dans la fresque de la chapelle Brancacci !
Tu ne devais pas faire quelque chose sur saint Pierre ?
Dans cette chapelle, la fresque appelée LE TRIBUT DE SAINT PIERRE raconte comment Jésus invite Pierre à payer l'impôt du Temple : avec une pièce qu'il trouvera dans la bouche d'un poisson pêché dans le lac. Masaccio peint trois scènes dans la même fresque.
Au centre, Pierre est avec Jésus et les apôtres.
À gauche, Pierre pêche le poisson dans le lac.
À droite, il paye l'impôt au percepteur romain.
Masolino, regarde : comme la lumière vient de cette fenêtre, je vais appliquer les ombres dans la fresque à l'identique.
Ainsi, nous aurons l'impression que les personnages sont dans le même espace que nous.
Grâce à la perspective, chaque scène est sur un plan différent.
Depuis qu'il maîtrise la perspective linéaire grâce à Brunelleschi, Masaccio ne cesse de l'utiliser et de l'améliorer. Un vrai paysage en arrière-plan donne sa profondeur à la scène et l'unifie.
Plus tes montagnes sont loin, plus elles sont pâles…
Oui ! Comme ça, elles paraissent plus lointaines : c'est la PERSPECTIVE ATMOSPHÉRIQUE !

Malheureusement, Masaccio meurt à l'âge de 27 ans. Il n'a pas eu le temps d'imposer ses nouvelles façons de peindre. D'autres artistes, comme **Fra Angelico***, vont reprendre ses inventions à leur façon…

C'est Guido di Pietro?

Oui. Ce moine dominicain qu'on appelle Fra Angelico car il peint surtout des anges.

L'un des thèmes religieux les plus appréciés à cette époque est **l'Annonciation** : l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle porte le fils de Dieu. Fra Angelico en a peint de nombreuses variations sur bois ou sur des fresques.

Vois comment les ailes de l'ange passent entre les colonnes !

Les personnages, très calmes, sont en relation dans le même espace.

La perspective donne une réelle profondeur à ces constructions.

À partir de 1440, on confie à Fra Angelico la décoration du couvent San Marco, à Florence.

Là, il peint une splendide Annonciation, sobre et dépouillée. D'autres peintres suivent cette voie : Fra Filippo Lippi, mais aussi Piero della Francesca et Mantegna.

Je veux aller à l'essentiel : ni décor, ni rideaux, ni couleurs sur les voûtes. Seulement l'ombre et la lumière !

On dirait le cloître de notre couvent !

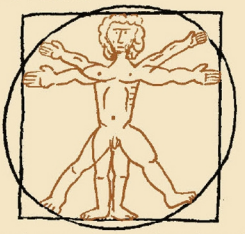
*Fra Angelico (v. 1395-1455), peintre italien.

Au XVe siècle, l'antiquité grecque et romaine passionne les riches Florentins. Les penseurs traduisent les textes anciens qui ont été rapportés par les Grecs fuyant Constantinople envahie par les Turcs en 1453. La mythologie, les dieux grecs et romains, Platon, Aristote… c'est la **RENAISSANCE** !

Ficin, conte-moi encore les amours de Mars et Vénus…

Fils de Junon, Mars apercevant Vénus sortant de l'eau en tombe éperdument amoureux. Mais Vulcain veille…

À partir de 1469, Laurent de Médicis gouverne Florence.



Surnommé « le Magnifique », il s'entoure d'une cour luxueuse. Il encourage les artistes et savants qui placent l'homme au cœur du monde.

L'un des artistes favoris du Magnifique est Andrea Verrocchio : orfèvre, peintre, architecte et sculpteur.

Tu sculptes un David, comme Donatello ?

Oui, je veux rendre hommage au grand maître qu'il est pour nous tous.

Vers 1470, **VERROCCHIO*** dirige un atelier prestigieux à Florence. De nombreux jeunes y viennent en apprentissage : ils préparent les couleurs pour le maître, apprennent le dessin, étudient la géométrie…

*Andrea Verrocchio, sculpteur et peintre italien (1435-1488).

Parmi les apprentis, le jeune **Leonard de Vinci** montre des qualités extraordinaires. En 1475, Verrocchio lui confie un détail d'un tableau.

Regardez, maître. J'ai voulu montrer les sentiments de l'ange... son humilité et son admiration.

Prodigieux, Léonard ! Je n'ai plus rien à t'apprendre !

Dans l'Europe du Nord, comme à Bruges, les riches marchands passent commande aux peintres. Eux aussi veulent leur portrait.

Je vais me faire faire mon portrait !

Par qui ? Par Verrocchio ?

Les riches veulent montrer leur richesse, mais surtout leur personnalité, dans toute sa vérité.

Non. Je ne veux pas ressembler à un ange ou à un apôtre, mais à moi-même !

Dans un autre atelier de Florence, le jeune **Sandro Botticelli** est un jeune peintre apprécié des riches familles. On lui confie de nombreuses commandes.

Sandro, il y a un Médicis qui veut te voir !

!

Ses portraits mêlent douceur et vérité.

Encore un portrait avec une médaille ?

Surtout un portrait en trois quarts, une première en Italie !

Mais à la même époque à Bruges, **Hans Memling*** réalise lui aussi le portrait d'un homme tenant une médaille. Les artistes se connaissent-ils ? Leurs œuvres ont-elles voyagé ?

Je veux signer un portrait plein de vérité, avec un paysage naturel à la suite de mon aîné Jan Van Eyck et de mon maître Van der Weyden

*Hans Memling, peintre flamand (1430-1494).

À Florence, dans l'entourage de Laurent de Médicis, les récits mythologiques connaissent un franc succès.

Sandro*, je veux offrir un tableau à mon frère.

J'ai peint tant de scènes religieuses... Pourquoi pas un sujet mythologique ? Vénus, par exemple.

Pour ce tableau, Botticelli ne choisit pas l'habituel support en bois. Pour la première fois en Toscane, il peint sur une toile de grand format.

Grâce à la toile, le tableau sera transportable.

En 1485, pour la première fois depuis l'Antiquité romaine, un artiste, Botticelli, peint une femme nue dans un tableau qui n'est pas religieux.

Ton paysage est tellement irréel : on dirait un rêve !

Oui, un rêve de beauté idéale. Je m'inspire de cette Vénus antique. Quelle sensualité ! Mais la mienne est plus élancée... plus florentine !

LA NAISSANCE DE VÉNUS (1485)

*Sandro Botticelli, peintre italien (1445-1510)

En Europe du Nord aussi les sujets profanes font leur apparition. Allons voir les tapisseries de la Dame à la Licorne, c'est tout près d'ici...

Musée de Cluny

Place Painlevé

Tous les jours Sauf le mardi

Une licorne ? Ça n'existe pas !

Utilisées pour décorer les intérieurs, les tapisseries sont très colorées. Les tapisseries de la Dame à la Licorne ont pour sujet les cinq sens : la vue, l'ouïe, l'odorat... etc.

J'adore les petits lapins !

TANDIS QUE LES IDÉES DE LA RENAISSANCE SE DÉVELOPPENT EN ITALIE, L'ALLEMAND JOHANNES **GUTENBERG** INVENTE L'IMPRIMERIE VERS 1450. UNE RÉVOLUTION !

asterman

C'est le début des livres ?

Oui. Des livres imprimés, avec des textes et des images. Une nouvelle étape pour l'histoire de l'art !

APRÈS 1453 ET LA PRISE DE CONSTANTINOPLE, LA MÉDITERRANÉE EST DOMINÉE PAR LES TURCS. LES EUROPÉENS SE TOURNENT ALORS VERS L'OUEST. C'EST LE TEMPS DES DÉCOUVERTES. EN 1492, CHRISTOPHE COLOMB ATTEINT LE NOUVEAU MONDE !

LA MÊME ANNÉE, LA MORT DE LAURENT LE MAGNIFIQUE MARQUE UN COUP D'ARRÊT À LA PRODUCTION ARTISTIQUE DE FLORENCE. MAIS LE FORMIDABLE ESSOR DE LA RENAISSANCE VA SE POURSUIVRE À ROME, À VENISE PUIS DANS TOUTE L'EUROPE.

Je pars pour Venise. Et toi, Michelangelo ?

Je vais à Rome.

GALERIE

Nous aussi, nous allons partir en voyage !

Bientôt les vacances !

JEF KO

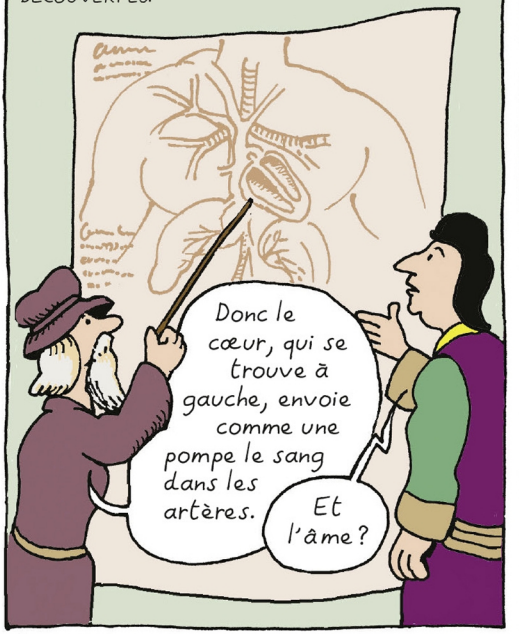
Pourquoi pas en Italie ?

*Léonard de Vinci, peintre et ingénieur italien (1452-1519).

Excellence, ce canon à boulets peut semer la terreur chez vos ennemis. Quand il éclate, les munitions sont projetées.
Passionnant ! Je n'ai jamais rien vu de pareil.
Très utile pour les guerres qui se préparent.
LÉONARD DEVIENT ARTISTE ET INGÉNIEUR OFFICIEL DU DUC. IL RESTE 17 ANS À MILAN.
Je veux comprendre les lois qui régissent le monde où l'homme vit.
Léonard, voici le dôme de l'architecte Bramante. Je veux que toi aussi tu décores cette église.
J'accepte volontiers cet honneur.
Excellence, le maître Vinci n'a pas fini, et...
Quel prodige ! À quel point les apôtres sont vivants, en pleine discussion, bouleversés par les paroles du Christ !
Excellence, chaque visage exprime un sentiment différent. Je cherche sans cesse des modèles. Pour Judas, il me faut un visage de canaille car il va trahir Jésus !
Léonard peint La Cène (représentant le dernier repas du Christ) dans le réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces. Il utilise la perspective pour accentuer le côté dramatique de la scène. Tout est organisé autour de Jésus, éclairé en contre-jour par le paysage ensoleillé.

Léonard de Vinci étudie le corps humain pour comprendre son fonctionnement interne, comme son apparence extérieure. Son but : savoir le dessiner parfaitement.

Il veut aussi écrire un traité d'anatomie. Au passage, il réalise d'importantes découvertes.



En 1499, après plusieurs tentatives, l'armée du roi de France s'empare de Milan. Le duc Sforza doit s'enfuir.

Léonard de Vinci quitte Milan pour chercher ailleurs des mécènes.

En Flandres, au nord de l'Europe, s'est développé le goût pour les portraits peints. Les Italiens imitent les Flamands. Après les princes, ce sont les riches marchands qui commandent leurs portraits. En 1503, Francesco del Giocondo rend visite à Léonard.

POUR LÉONARD, L'INVENTION EST PLUS IMPORTANTE QUE L'EXÉCUTION. AVANT DE COMMENCER UN TABLEAU, IL EFFECTUE DE NOMBREUSES RECHERCHES, DESSINE DES CROQUIS… DE TELLES ÉTUDES LE PASSIONNENT.

Léonard assimile les innovations de l'Europe du Nord : le paysage en arrière-plan, la position du corps de trois quarts, les mains bien visibles.

Les yeux de Mona Lisa semblent regarder au-delà du spectateur. Elle est à la fois très présente et ailleurs.

Léonard invente la technique du « sfumato » : les contours sont légèrement flous pour adoucir les lignes et donner un effet vaporeux. Pour cela, il superpose plusieurs couches ultrafines de vernis.

Oui, tournez encore un peu la tête, la main sur l'autre, souriez légèrement…

Elle n'est pas si belle que ça, ta Mona Lisa.

Mais tout le monde la connaît. Pourquoi ?

La Joconde fascine. Est-ce son sourire ? Mystère !

LÉONARD N'A JAMAIS ÉTÉ PAYÉ POUR CE TABLEAU QU'IL A CONSERVÉ TOUTE SA VIE. QUAND IL MEURT EN FRANCE EN 1519, LE ROI FRANÇOIS 1er L'ACHÈTE. AUJOURD'HUI, ON VIENT DU MONDE ENTIER POUR LE VOIR AU MUSÉE DU LOUVRE.

En 1503, la seigneurie de Florence décide la rénovation et la décoration du Palazzo Vecchio, l'hôtel de ville, pour affirmer sa puissance et célébrer ses victoires militaires. Elle fait appel à Léonard de Vinci et à un jeune sculpteur déjà renommé : Michelangelo Buonarroti, dit **Michel-Ange***. La concurrence est grande entre ces maîtres.

Alors, Léonard, ta fresque sur la bataille d'Anghiari n'avance pas vite. Vas-tu la finir, celle-ci ?

Quel rustre ! Je le déteste.

Travaille donc sur ta bataille de Cascina ! On verra qui peint le mieux la fureur des combats !

Un jeune artiste apprend beaucoup au contact de ces deux génies : Raffaello Sanzio, dit **Raphaël**. Son talent est prometteur.

Pour construire mon tableau, je m'inspire des leçons de Léonard : les personnages sont en mouvement, liés par des échanges de regards et inscrits dans un triangle.

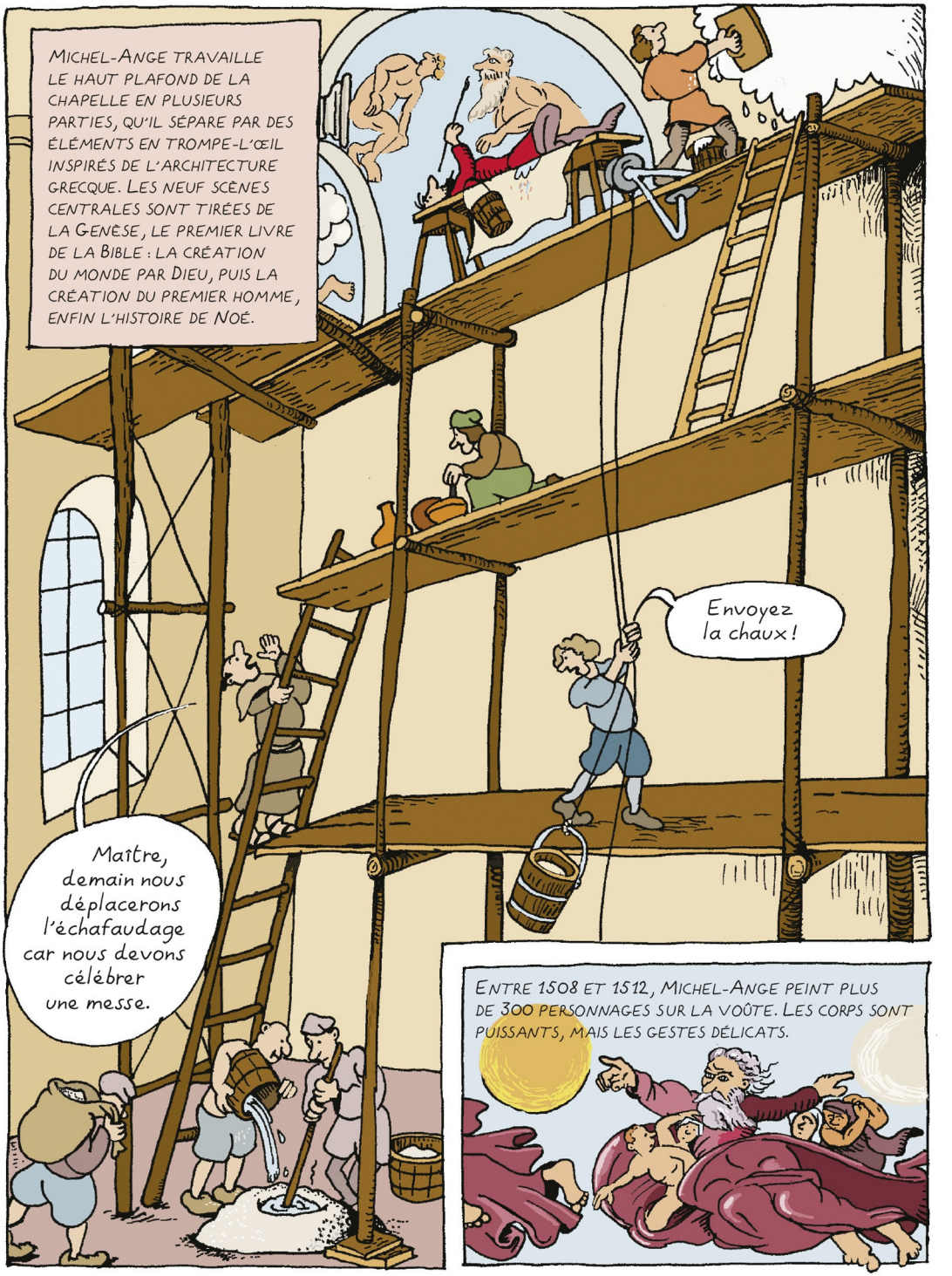
Michel-Ange et Léonard ne finissent pas les fresques du Palazzo Vecchio, aujourd'hui disparues. En 1505, Michel-Ange est appelé pour travailler à Rome par le pape Jules II.

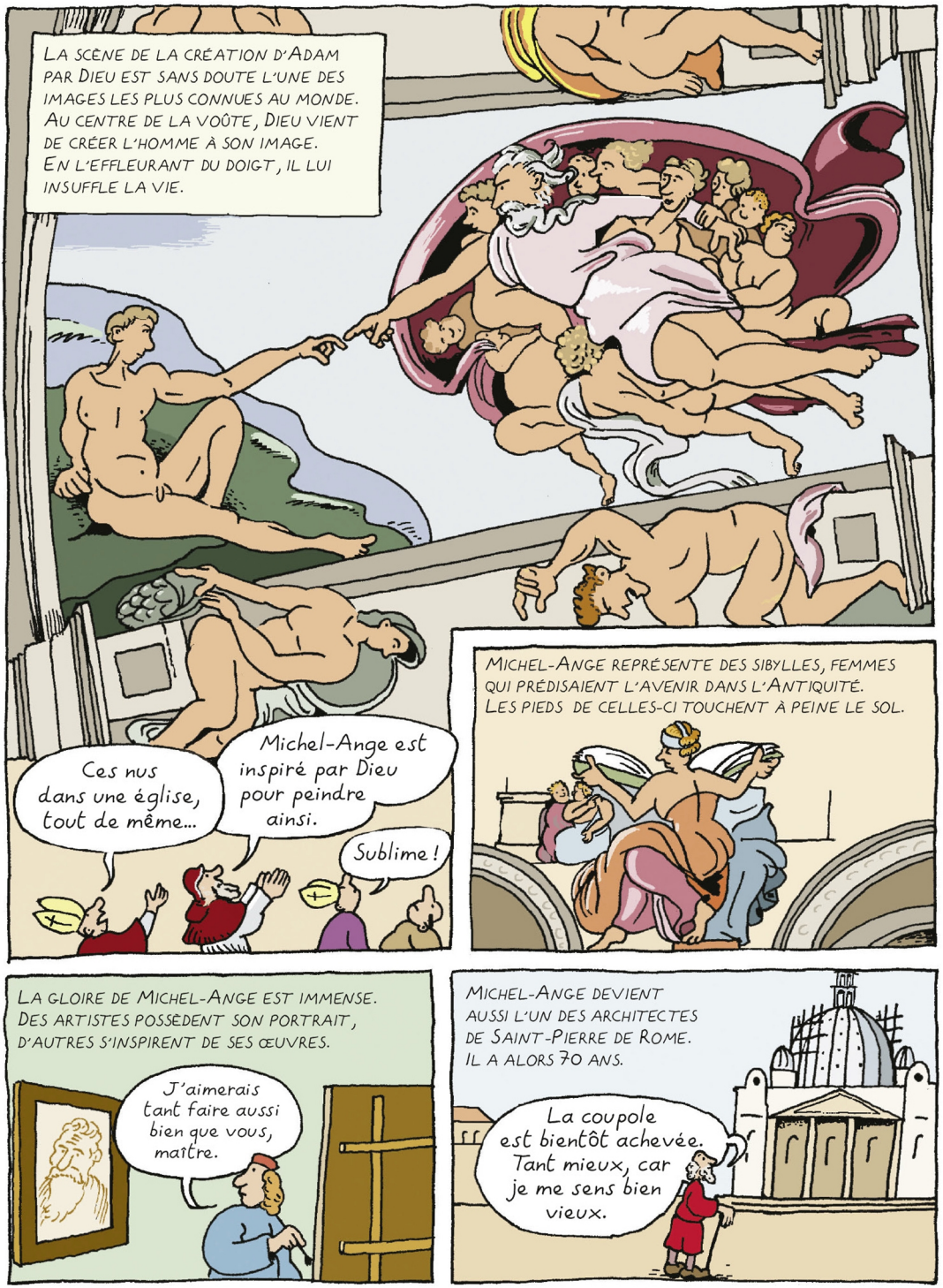
Léonard reste à Florence, esseulé, dépité.

Tous les artistes dignes de ce nom partent pour Rome ! Cette brute de Michel-Ange et le jeune Raphaël... Et moi, quel mécène va m'offrir du travail ?

*Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange, peintre et sculpteur italien (1475-1564).

*Bramante, architecte italien (1444-1514).


Michel-Ange travaille le haut plafond de la chapelle en plusieurs parties, qu'il sépare par des éléments en trompe-l'œil inspirés de l'architecture grecque. Les neuf scènes centrales sont tirées de la Genèse, le premier livre de la Bible : la création du monde par Dieu, puis la création du premier homme, enfin l'histoire de Noé.
Envoyez la chaux !
Maître, demain nous déplacerons l'échafaudage car nous devons célébrer une messe.
Entre 1508 et 1512, Michel-Ange peint plus de 300 personnages sur la voûte. Les corps sont puissants, mais les gestes délicats.


La scène de la création d'Adam par Dieu est sans doute l'une des images les plus connues au monde. Au centre de la voûte, Dieu vient de créer l'homme à son image. En l'effleurant du doigt, il lui insuffle la vie.
Ces nus dans une église, tout de même...
Michel-Ange est inspiré par Dieu pour peindre ainsi.
Sublime !
Michel-Ange représente des sibylles, femmes qui prédisaient l'avenir dans l'Antiquité. Les pieds de celles-ci touchent à peine le sol.
La gloire de Michel-Ange est immense. Des artistes possèdent son portrait, d'autres s'inspirent de ses œuvres.
J'aimerais tant faire aussi bien que vous, maître.
Michel-Ange devient aussi l'un des architectes de Saint-Pierre de Rome. Il a alors 70 ans.
La coupole est bientôt achevée. Tant mieux, car je me sens bien vieux.

Dès 1509, grâce à l'appui de Bramante, originaire comme lui de la ville d'Urbino, Raphaël* participe à la décoration des appartements du pape Jules II à Rome. Au bout de quelques mois, tous les autres artistes se retirent et cèdent leur place à Raphaël.

Me voilà seul pour décorer les appartements du pape ! Il faut que cela soit aussi beau que le plafond de la Sixtine de Michel-Ange !

Tu en es capable, maître.

Nous allons te seconder.

Pour la future bibliothèque, Raphaël est conseillé par des penseurs de l'entourage du pape.

Une synthèse de la pensée humaine et de la foi chrétienne. Poésie, théologie, philosophie... voilà un projet grandiose !

Après quoi, le peintre a toute liberté pour réaliser son œuvre.

Un hommage aux savants grecs... Tu me donnes une idée, Bembo !

Dans la bibliothèque (ou chambre de la Signature), chaque mur est couvert d'une fresque. La plus connue rassemble les penseurs de l'Antiquité : c'est **L'École d'Athènes**, vision rêvée d'une académie ouverte à tous les penseurs. Par sa composition aérée en petits groupes, cette fresque est vraiment l'œuvre nouvelle de la Renaissance.

Quelle perspective grandiose ! La foi et le savoir, ensemble, mènent à la vérité. Au centre, Aristote et Platon.

Voici Pythagore, en pleine étude.

Là, c'est Héraclite.

Oui, sous les traits de Michel-Ange !

*Raffaello Sanzio, dit Raphaël, peintre italien (1483-1520).

Les fresques des appartements du pape connaissent un succès immédiat. Raphaël est à l'apogée de son art, reconnu à la fois pour le dessin, la couleur et la composition.

Quel honneur de réaliser votre portrait ! Je veux peindre le respect que vous m'inspirez.

Les hommes passent, Raphaël... On se souviendra de moi parce que j'ai permis à Raphaël ou Michel-Ange d'exprimer leur talent.

De hauts personnages, nobles et prélats, s'adressent à Raphaël et commandent leur portrait. Le peintre se retrouve ainsi à la tête d'une véritable entreprise, avec des dizaines d'assistants.

Pour le portrait du duc d'Urbino, vous avez le dessin ?

Et pour la Madone, je mets toujours du bleu ?

Voyez avec Giulio.

Le banquier du pape, Agostino Chigi, se fait construire à Rome la villa Farnesina. En 1513, Raphaël y réalise **Le Triomphe de Galatée**. Cette fresque témoigne de sa virtuosité, tant la composition est dynamique. Tous les personnages bougent dans des directions opposées.

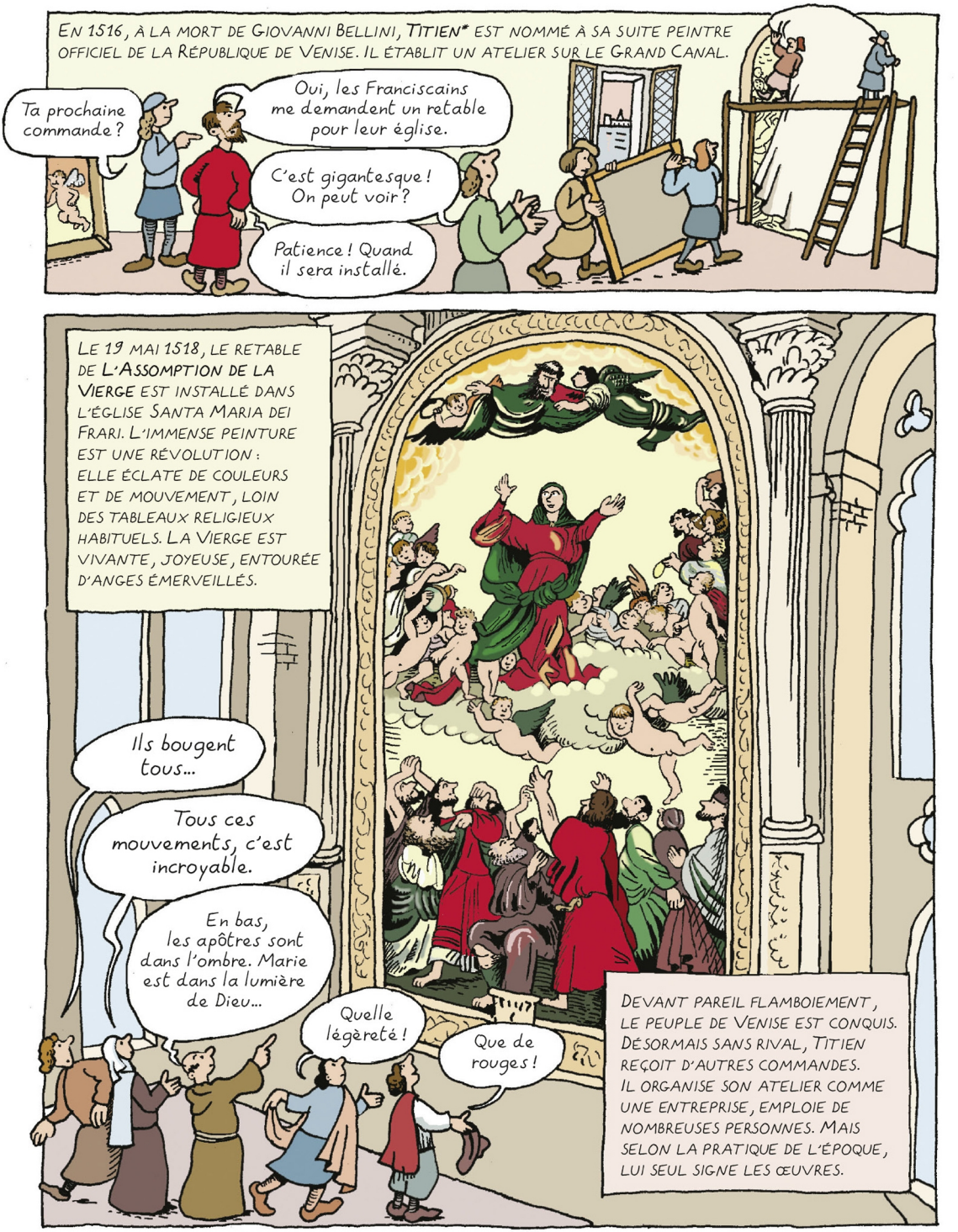
Mais qui est le modèle de ta sublime Galatée ?

Personne en particulier. Je peins d'après une certaine idée que j'ai dans l'esprit.

Raphaël a bouleversé la peinture et le rôle de l'artiste dans la société.

* Vittore Carpaccio, peintre italien (1465-1525).

* Giorgione, peintre italien (1478-1510).



* Tiziano Vecelli, dit Le Titien, peintre italien (v. 1490-1576).

En 1527, le poète Pietro Aretino, dit l'Arétin, se lie d'amitié avec Titien dont il vante les qualités auprès de ses riches amis.

Je vous envoie, élégante dame, le sonnet que vous m'avez demandé et que j'ai composé en hommage au pinceau du Titien.

Depuis l'invention de la presse par Gutenberg, la technique de l'imprimerie s'est développée en Europe. Les livres et les images circulent.

J'aimerais avoir un portrait de moi par ce fameux Titien...

Pourquoi pas, si tu en as les moyens.

Influencé par son ami Giorgione, Titien crée une atmosphère de mystère dans ses tableaux. Le personnage de **L'Homme au gant** est bien présent, mais rêveur, il regarde ailleurs, loin du spectateur...

Titien peint avec le noir et la lumière !

Vois la précision des détails : les plis du gant, la chemise, les bijoux... On les croirait vrais !

Tous les souverains veulent leur portrait de la main du Titien : le duc d'Urbino, le marquis de Mantoue, mais aussi François Ier, le pape...

Mon portrait par ce grand maître mérite bien ces longues heures de pose en armure...

Ne bougez pas, ô duc d'Urbino.

Titien utilise le pinceau, le couteau, le doigt, il gratte ou superpose les couches de peinture.

Le Titien allie la grandeur de Michel-Ange à la grâce de Raphaël...

...et aux couleurs propres à la nature !

Outre leurs portraits, les riches clients du Titien aiment les œuvres qui mettent en scène les héros de la mythologie.

Maître Titien, je veux offrir un tableau à ma jeune épouse. Une inspiration pour l'amour...

L'amour... Vénus... Je me souviens de celle de Giorgione, la belle endormie...

La femme nue que peint Titien dans **La Vénus d'Urbino** est bien réveillée et regarde le spectateur. Installée sur un lit, elle s'expose, tranquille, aux regards. Titien la place à l'intérieur d'un palais. Ce n'est plus une déesse mais une jeune femme fière de sa beauté.

Grâce à la technique du glacis, l'artiste donne à la peau un aspect velouté.

La couleur est posée en couches très fines, presque transparentes et riches en nuances.

Ce tableau fascinera de nombreux peintres qui s'en inspireront.

En 1530, Titien est présenté au puissant Charles Quint. Une estime réciproque grandit entre eux. Titien devient le peintre attitré de l'empereur germanique.

Voici le maître Titien de Venise.

La renommée de votre talent vous précède. Soyez le bienvenu à ma cour. Je voudrais un portrait...

C'est un honneur.

En 1548, au faîte de sa puissance politique, Charles Quint souhaite immortaliser son triomphe à la bataille de Mühlberg.

L'empereur m'appelle à Augsbourg, je ne peux refuser. Francesco, tu viens avec moi.

Maître Titien, j'ai deux heures pour vous, pas plus.

Je ferai de mon mieux, majesté.

Ce premier portrait royal équestre est à l'origine d'une tradition que suivront les peintres Van Dyck, Velázquez ou Rubens...

Pensez aux consignes données par les conseillers : célébrer la victoire, montrer la puissance de Charles, sa force dans son armure...

L'empereur est courageux, il triomphe mais il est seul, terriblement seul...

Dans **Charles Quint à la Bataille de Mühlberg**, l'empereur n'est pas peint au cœur de la bataille ou après la victoire, mais partant seul au combat.

À la fin de sa vie, Titien peint des tableaux de plus en plus sombres. Plus que la ressemblance, il recherche la traduction de sa propre émotion. Il meurt à 90 ans, honoré à l'égal des plus grands princes.

C'est fini ? Mais... on voit les coups de pinceau...

Oui, Horacio. Les détails importent peu. La vérité naît de la couleur, c'est cela la peinture.

Et ce palais, c'est quoi ?

C'était l'entrepôt des Allemands aux XVe et XVIe siècles. Les marchands venus d'Allemagne s'y retrouvaient et y stockaient leurs marchandises. Les artistes s'y arrêtaient.

COMME PLUSIEURS ARTISTES VENUS DU NORD DE L'EUROPE, LE JEUNE ALBRECHT DÜRER* EST ATTIRÉ PAR VENISE.

Quelle lumière ! Quelles couleurs !

PAREIL VOYAGE PERMET AUX PEINTRES DE DÉCOUVRIR LES VESTIGES ANTIQUES ET LES TRÉSORS DE LA PREMIÈRE RENAISSANCE.

Pour devenir un grand peintre, il faut copier sans relâche les œuvres des maîtres !

DE RETOUR EN ALLEMAGNE, LE JEUNE DÜRER ÉCRIT UN TRAITÉ SUR LA PERSPECTIVE.

Je cherche les règles mathématiques de la beauté idéale créée par Dieu.

Je graverai tout cela dans le bois pour l'imprimer et le diffuser.

À LA FIN DU XVe SIÈCLE, NUREMBERG EST UN FOYER INTELLECTUEL ET LE BERCEAU DE L'IMPRIMERIE. GRÂCE À LA GRAVURE SUR BOIS, LES IMAGES SONT REPRODUITES SUR PAPIER ET LARGEMENT DIFFUSÉES. C'EST UNE VRAIE RÉVOLUTION.

L'artiste grave la plaque de bois avec des gouges. Il élimine tout ce qui sera blanc sur le tirage.

La plaque est encrée. L'encre ne se dépose que sur les surfaces non creusées.

La plaque est mise au contact du papier sous une presse. Le papier est imprimé.

*Albrecht Dürer, peintre et graveur allemand (1471-1528).

Dessinateur virtuose, Dürer se passionne pour la gravure. Il met en images L'Apocalypse de Jean.

Regarde les cavaliers de l'apocalypse !

Ils sont effrayants !

Dürer réunit ses 15 planches et édite lui-même le recueil. Le succès est immédiat.

Plus besoin de chercher un mécène ! Je gagne bien ma vie et peux voyager. Quelle liberté !

Le recueil présente les gravures au recto des pages, et le texte du livre biblique au verso. Il s'agit du premier livre exclusivement créé et publié par un artiste.

Dürer oppose la douceur du paysage terrestre au monde terrible des cieux où s'affrontent les forces du bien et du mal.

Un tel succès fait des envieux ! Les gravures de Dürer sont copiées dans toute l'Europe.

Voici une copie de l'Italien Raimondi.

Eh bien, qu'il copie ! Mes gravures porteront mon monogramme.

Dürer transforme alors sa signature en une « marque » vite célèbre.

En Italie, Dürer a pu constater à quel point les artistes sont mieux considérés qu'en Allemagne. Lui aussi veut se montrer l'égal des puissants de Nuremberg…

Peindre mon portrait pour leur montrer qui je suis ! Ni un artisan, ni un bourgeois, mais un homme riche comme eux !

Contrairement aux portraits habituels, dans son autoportrait, Dürer se peint face au spectateur, main levée sur sa poitrine. Une représentation en principe réservée au Christ.

Tu n'es pas vêtu en peintre, ne tiens pas d'outils et tu portes un luxueux manteau.

Dürer s'intéresse à tous les sujets : les plantes, les animaux… Il peint à l'aquarelle un lièvre resté célèbre.

Regarde la nature, dirige-toi d'après elle et ne t'en écarte pas.

À la même époque, à Wittenberg, au nord de l'Allemagne, le moine Martin Luther placarde sur les portes de l'église 95 thèses dans lesquelles il dénonce le comportement du pape à Rome.

Les indulgences créées par le pape Jules II détournent les croyants de la foi. Il faut revenir à la Bible !

Oui ! On n'échange pas le salut de son âme contre de l'argent, même pour bâtir l'église Saint-Pierre de Rome !

Grâce à l'imprimerie, les thèses de Luther se diffusent rapidement. La Réforme s'oppose aux abus de l'Église catholique. On appelle ses partisans les « protestants ». Le clergé réagit vivement : c'est le début d'une longue lutte qui va gagner l'Europe entière.

Catholiques et partisans de Luther ne sont pas d'accord sur la façon de sauver son âme et d'accéder au paradis.

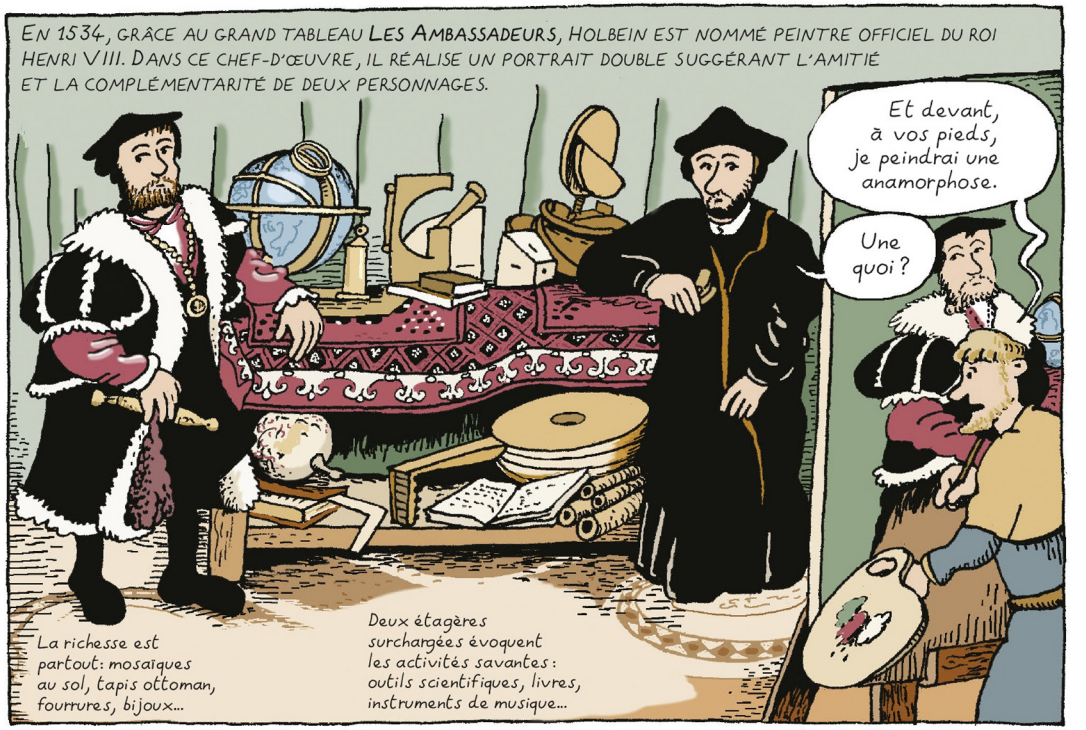
Pour Luther, les images détournent le croyant de sa foi. Les églises très décorées deviennent la cible des protestants.

Cette lutte est déterminante dans l'évolution de l'art en Europe : au nord, les protestants sont de plus en plus nombreux.

Certains peintres suivent le parti de la Réforme. C'est le cas de l'Allemand Lucas Cranach*, formé dans l'atelier d'Albrecht Dürer. Il se lie d'amitié avec Luther.

*Lucas Cranach, peintre allemand (1472-1553).

*Hans Holbein, peintre allemand (1497-1543).



*« Souviens-toi que tu vas mourir. »

HOLBEIN ET SON ATELIER PEIGNENT DE NOMBREUX **PORTRAITS DU ROI HENRI VIII**. CULTIVÉ ET PROCHE DES HUMANISTES, LE SOUVERAIN GOUVERNE POURTANT DE MANIÈRE AUTORITAIRE, EN DESPOTE.

Le regard du roi est perçant, tourné vers le spectateur.

Les habits ornés de broderies et de bijoux tranchent sur le fond monochrome.

Je veux qu'il prenne toute la place dans le panneau.

Maître Holbein, dans plusieurs siècles, c'est votre vision du roi Henri qu'on retiendra !

J'espère que cela va lui plaire. Sinon... couic !

DANS TOUTE L'EUROPE, LE CONFLIT RELIGIEUX GAGNE EN VIOLENCE. AVANT MÊME LA RÉFORME, LE NÉERLANDAIS **JÉRÔME BOSCH*** EXPRIME DANS SA PEINTURE, **LE JARDIN DES DÉLICES**, LA LUTTE DU BIEN ET DU MAL.

Des démons, des monstres, des sorcières, entre l'homme et la bête...

Quel cauchemar !

Seule la foi nous sauvera de l'enfer !

LES CRÉATURES DE BOSCH PEUVENT ÊTRE MI-HOMMES, MI-PLANTES, MI-ANIMAUX...

Une imagination sans limites pour terrifier les pécheurs !

Arrête ! Tu me fais peur !

*Jérôme Bosch, peintre néerlandais (v. 1450-1516).

C'est dans le sud catholique des Pays-Bas que peint **Pieter Bruegel***. Comme Jérôme Bosch, il s'inspire des proverbes populaires.

Contrairement au goût de la Renaissance, Bruegel ne cherche pas à peindre la beauté idéale.

Je peins les hommes et les femmes qui vivent sous mes yeux.

Bruegel est le premier artiste à montrer les paysans tels qu'ils sont dans leurs travaux ou leurs divertissements. Loin des portraits, des scènes historiques ou religieuses, ces nouveaux sujets sont appelés « peintures de genre ».

Le point de vue est en plongée : le spectateur domine la scène. Tous les personnages sont en mouvement. Chaque scène est rattachée à une autre.

La Sainte Famille vient d'arriver à Bethléem pour le recensement.

Bien malin celui qui dira où se trouvent Marie, Joseph et Jésus...

LE DÉNOMBREMENT DE BETHLÉEM. 1566.

Le titre du tableau fait référence à la Bible. Mais la scène montre un village flamand du XVIe siècle. Contrairement aux œuvres du Moyen Âge, les personnages religieux ne sont pas mis en évidence : ni par la taille, ni par une auréole dorée...

*Pieter Bruegel, peintre flamand (1525-1569).

En France aussi, la Renaissance arrive en ce début de XVIe siècle. Émerveillé par les splendeurs qu'il a vues en Italie, François Ier fait venir en France des artistes italiens. En 1516, Léonard de Vinci rejoint son nouveau mécène dans le Val de Loire.

J'imagine pour Chambord un escalier à double révolution : on pourra monter et descendre sans se croiser.

Une double hélice... Splendide, maître !

À Chambord, François Ier veut transformer une ancienne forteresse en palais au goût italien. Un immense chantier se met en place. 30 années de travaux et 220 000 tonnes de pierres seront nécessaires !

Les toits en ardoise rappellent les donjons et les cathédrales. 300 cheminées rythment la toiture.

Le château a un plan central, des terrasses « à l'italienne » et des loggias.

La structure du château fort demeure avec des tours massives, mais percées de fenêtres.

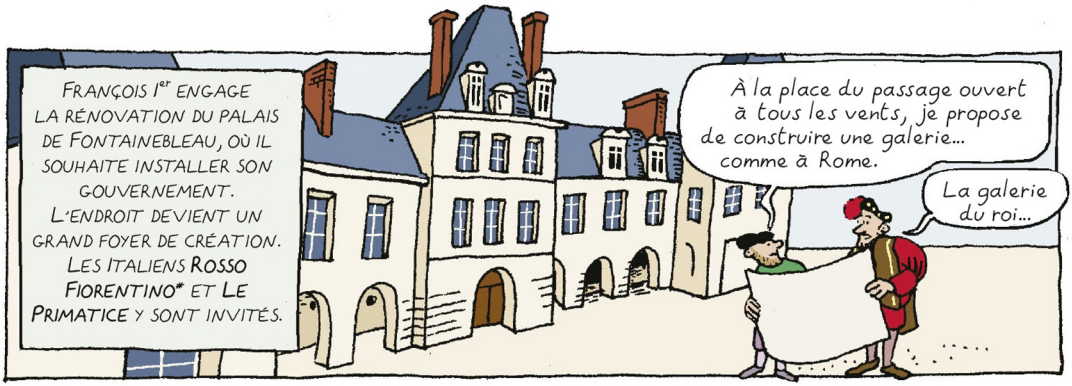
Les jardins alentour sont dessinés géométriquement.

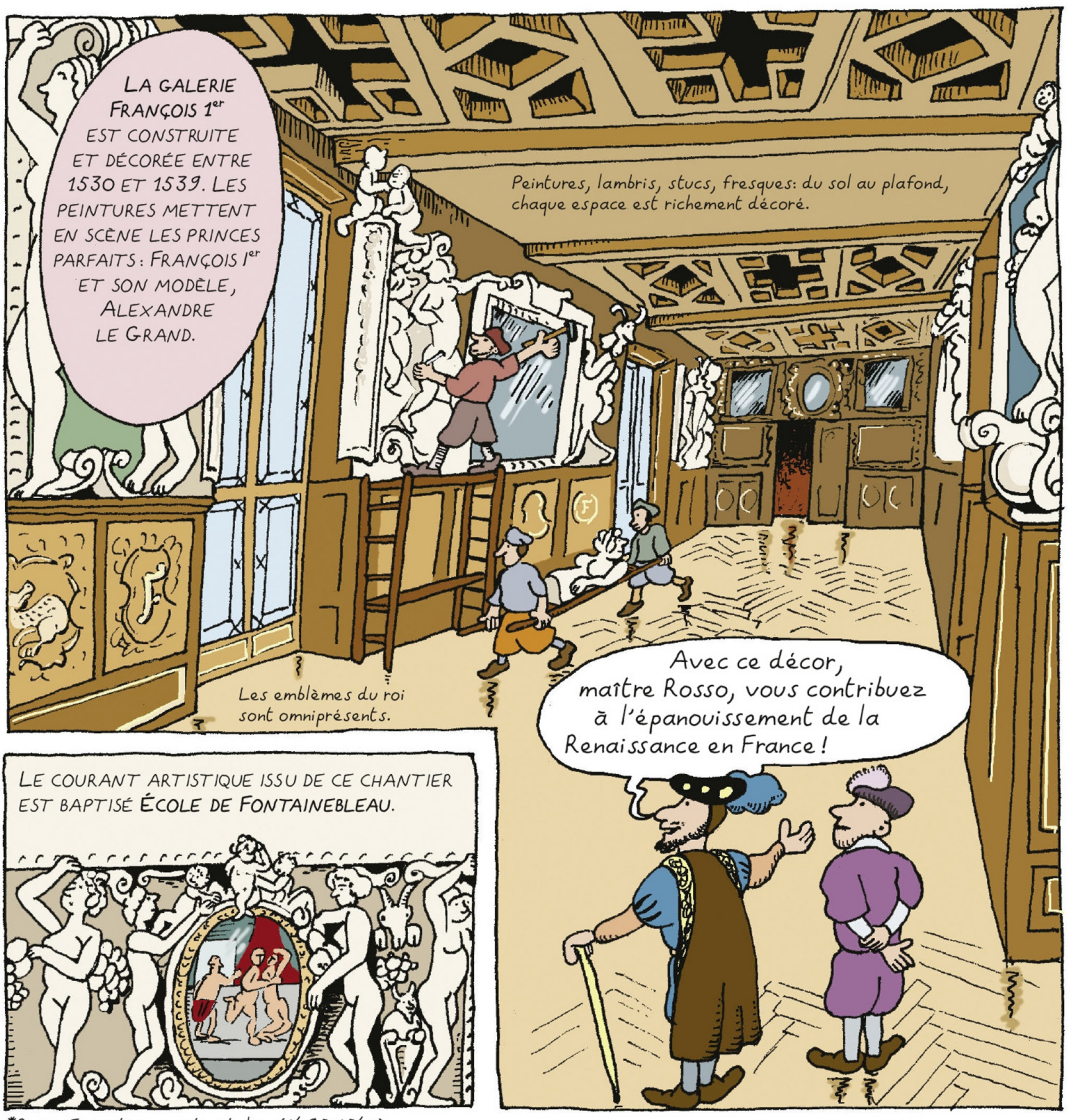
Rien de grand ne s'accomplit sans passion !

Une passion coûteuse, Sire.

En 1539, François Ier reçoit à Chambord son rival Charles Quint. Les travaux ne sont pas achevés, mais l'empereur est impressionné.

À Chambord, je vois un abrégé de l'industrie humaine !

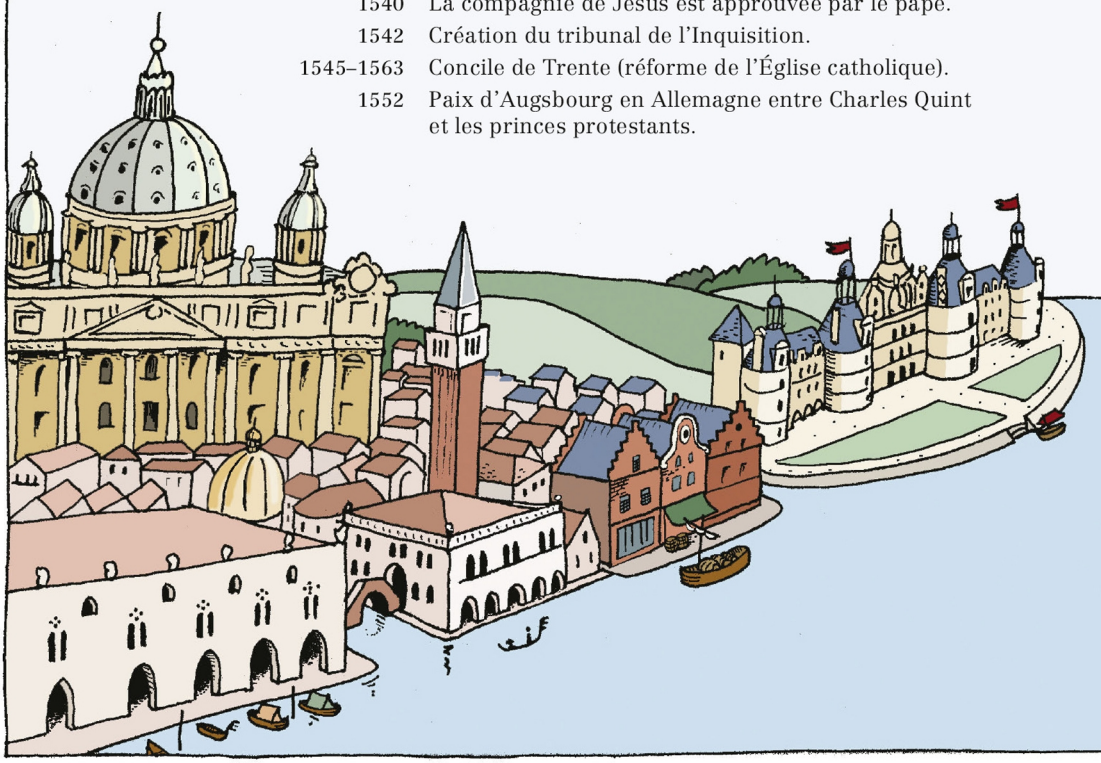




*Rosso Fiorentino, peintre italien (1495-1540).

Chronologie de la Renaissance et des temps modernes

1492	À Florence, mort de Laurent de Medicis. Christophe Colomb découvre l'Amérique.
1498	Vasco de Gama atteint l'Inde.
1508	Michel-Ange entame les peintures de la chapelle Sixtine, à Rome.
1515	François Ier est victorieux à Marignan et occupe Milan.
1517	En Allemagne, Martin Luther placarde ses 95 thèses critiquant l'Église.
1519	Mort de Léonard de Vinci à Amboise, en France.
1520	Magellan entame le tour du monde en bateau.
1527	Les troupes de Charles Quint saccagent Rome.
1534	Le roi Henri VIII devient chef de l'Église d'Angleterre.
1540	La compagnie de Jésus est approuvée par le pape.
1542	Création du tribunal de l'Inquisition.
1545–1563	Concile de Trente (réforme de l'Église catholique).
1552	Paix d'Augsbourg en Allemagne entre Charles Quint et les princes protestants.



1566 Crise iconoclaste aux Pays-Bas.

1562-1598 Guerres de Religion en France.

1579 Le nord des Pays-Bas protestants se sépare du sud et devient les Provinces-Unies.

1598 L'Édit de Nantes met fin aux guerres de Religion en France.

1610 Galilée observe les planètes avec sa lunette astronomique et confirme que la Terre tourne autour du Soleil.

1648 Création de l'Académie royale de peinture à Paris.

1661-1715 Règne personnel de Louis XIV.

1684 Inauguration de la galerie des Glaces, à Versailles.

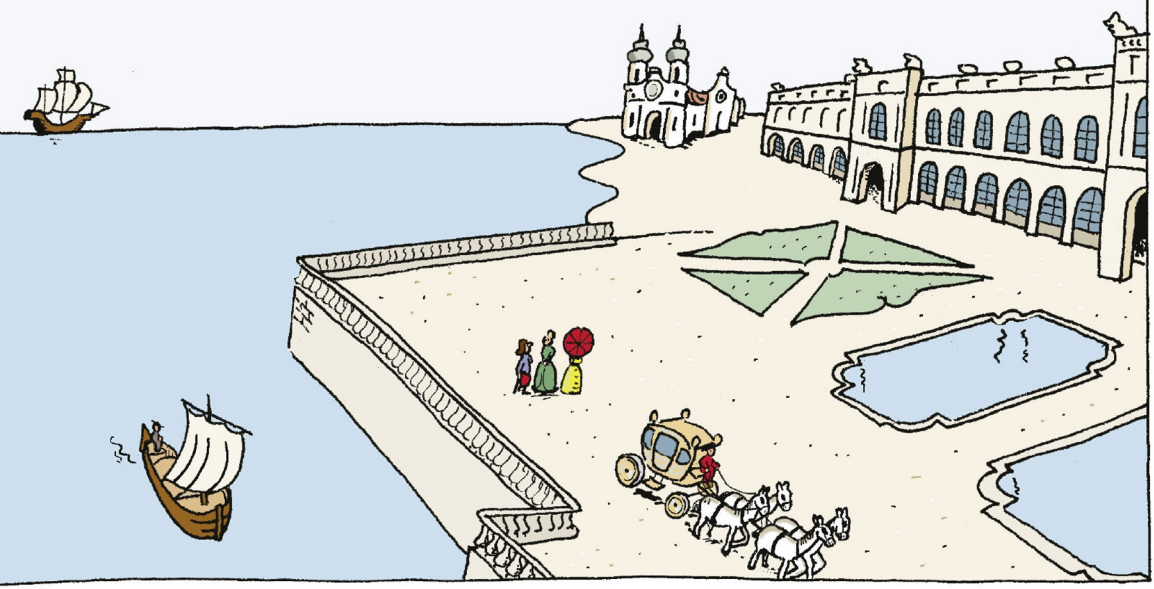
1688 Révolution anglaise.

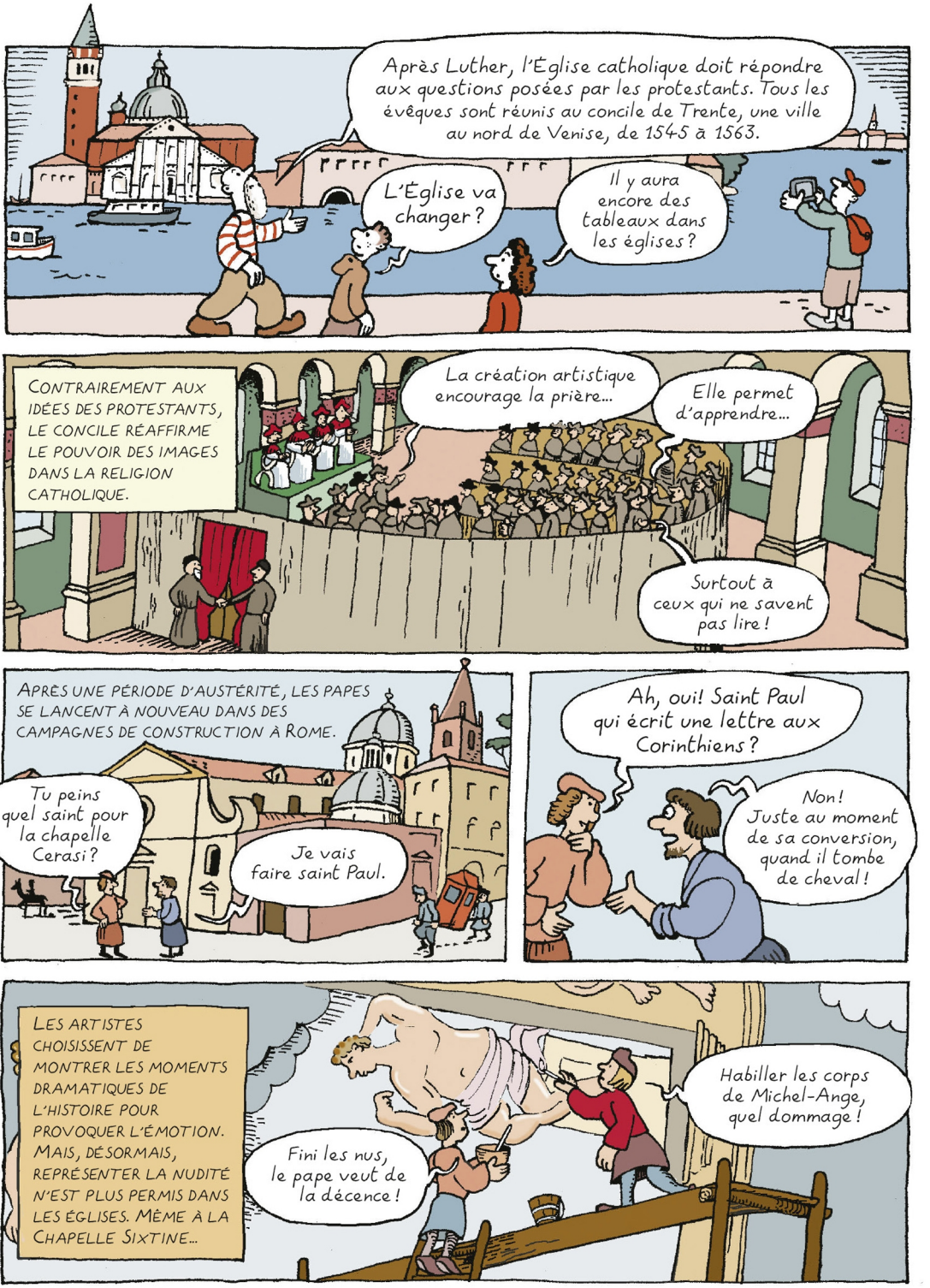
1751 Parution de l'*Encyclopédie*, sous la direction de Diderot et d'Alembert.

1783 Indépendance des États-Unis d'Amérique.

1789 Début de la Révolution française.

1798 Expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte.




Après Luther, l'Église catholique doit répondre aux questions posées par les protestants. Tous les évêques sont réunis au concile de Trente, une ville au nord de Venise, de 1545 à 1563.
L'Église va changer ?
Il y aura encore des tableaux dans les églises ?
Contrairement aux idées des protestants, le concile réaffirme le pouvoir des images dans la religion catholique.
La création artistique encourage la prière...
Elle permet d'apprendre...
Surtout à ceux qui ne savent pas lire !
Après une période d'austérité, les papes se lancent à nouveau dans des campagnes de construction à Rome.
Tu peins quel saint pour la chapelle Cerasi ?
Je vais faire saint Paul.
Ah, oui ! Saint Paul qui écrit une lettre aux Corinthiens ?
Non ! Juste au moment de sa conversion, quand il tombe de cheval !
Les artistes choisissent de montrer les moments dramatiques de l'histoire pour provoquer l'émotion. Mais, désormais, représenter la nudité n'est plus permis dans les églises. Même à la Chapelle Sixtine...
Fini les nus, le pape veut de la décence !
Habiller les corps de Michel-Ange, quel dommage !

À ROME, PLUSIEURS ARTISTES MARQUENT CES BOULEVERSEMENTS DE L'ART, COMME MICHELANGELO MERISI, APPELÉ **LE CARAVAGE***. IL CHOISIT DES COULEURS SOMBRES AVEC PEU DE LUMIÈRE. LE TRÉSORIER DU PAPE, TIBERIO CERASI, LUI COMMANDE DEUX TOILES POUR L'ÉGLISE SANTA MARIA DEL POPOLO, À ROME.

Ô Tiberio, quel choc ! Quelle puissance !

Oui. Ce Caravage est le plus talentueux de tous.

Cette lumière… C'est la lumière de Dieu !

Le Caravage peint ses personnages sans les embellir, tels qu'ils sont.

Pour **La Conversion de saint Paul**, *il utilise des ombres très marquées pour forcer les contrastes de lumière.*

Seul un rayon de lumière éclaire le personnage principal et dirige le regard du spectateur.

Saint Paul nous tourne le dos. Son cheval fait barrière.

Je veux qu'on voie mon tableau comme éclairé par une bougie… En dehors, tout est noir !

LE CARAVAGE CRÉE UN NOUVEAU STYLE. TRÈS APPRÉCIÉ DANS L'EUROPE DU XVIIe SIÈCLE, IL INSPIRERA DE NOMBREUX PEINTRES, COMME **GEORGES DE LA TOUR**.

Le Caravage, **Les Tricheurs**, *v. 1595.*

Georges de La Tour, **Le Tricheur à l'as de trèfle**, *v. 1630.*

*Le Caravage, peintre italien (1571-1610).

Après le concile de Trente, pour défendre le catholicisme, les prêtres jésuites prennent en charge l'enseignement en Europe mais aussi dans les « nouveaux mondes » : Afrique, Asie, Amériques… En 1568, ils font construire à Rome **l'église du Gesù** qui servira de modèle partout dans le monde.

Dans cette église, tous les fidèles voient clairement le prêtre.

S'ils voient, ils croient…

L'architecture, la sculpture et la peinture sont influencées par ce regain de foi. Le style de ces églises est appelé « baroque ».

Comme cette église ?

Oui.

L'église Santa Maria della Salute à Venise.

L'architecture baroque veut surprendre en exagérant les formes, les matières, les couleurs… Le but est de créer des effets visuels inattendus pour provoquer une émotion. En 1638, l'architecte Borromini construit à Rome l'église **Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines**.

Le mot baroque vient du portugais « barocco » qui désigne une perle d'une forme étonnante.

Mais Borromini… ton mur n'est pas droit !

On dirait une vague…

Mes modèles sont le triangle, l'ellipse, le cercle ! La nature n'aime pas les droites !

!!!

En 1645, toujours à Rome, Gian Lorenzo Bernini, dit **Le Bernin***, décore une chapelle pour la riche famille Cornaro. La sculpture principale montre une femme, sainte Thérèse, au moment où elle a la vision d'un ange qui lui transperce le cœur : **L'Extase**.

Le Bernin utilise de nombreux matériaux : des marbres blancs et colorés, du bronze pour les rayons de lumière dorée.

Il « met en scène » la statue en sculptant autour des balcons avec des spectateurs : c'est la famille Cornaro qui regarde sainte Thérèse.

La sculpture semble en mouvement ! On oublie que c'est de la pierre !

Et cette lumière, d'où vient cette lumière ?

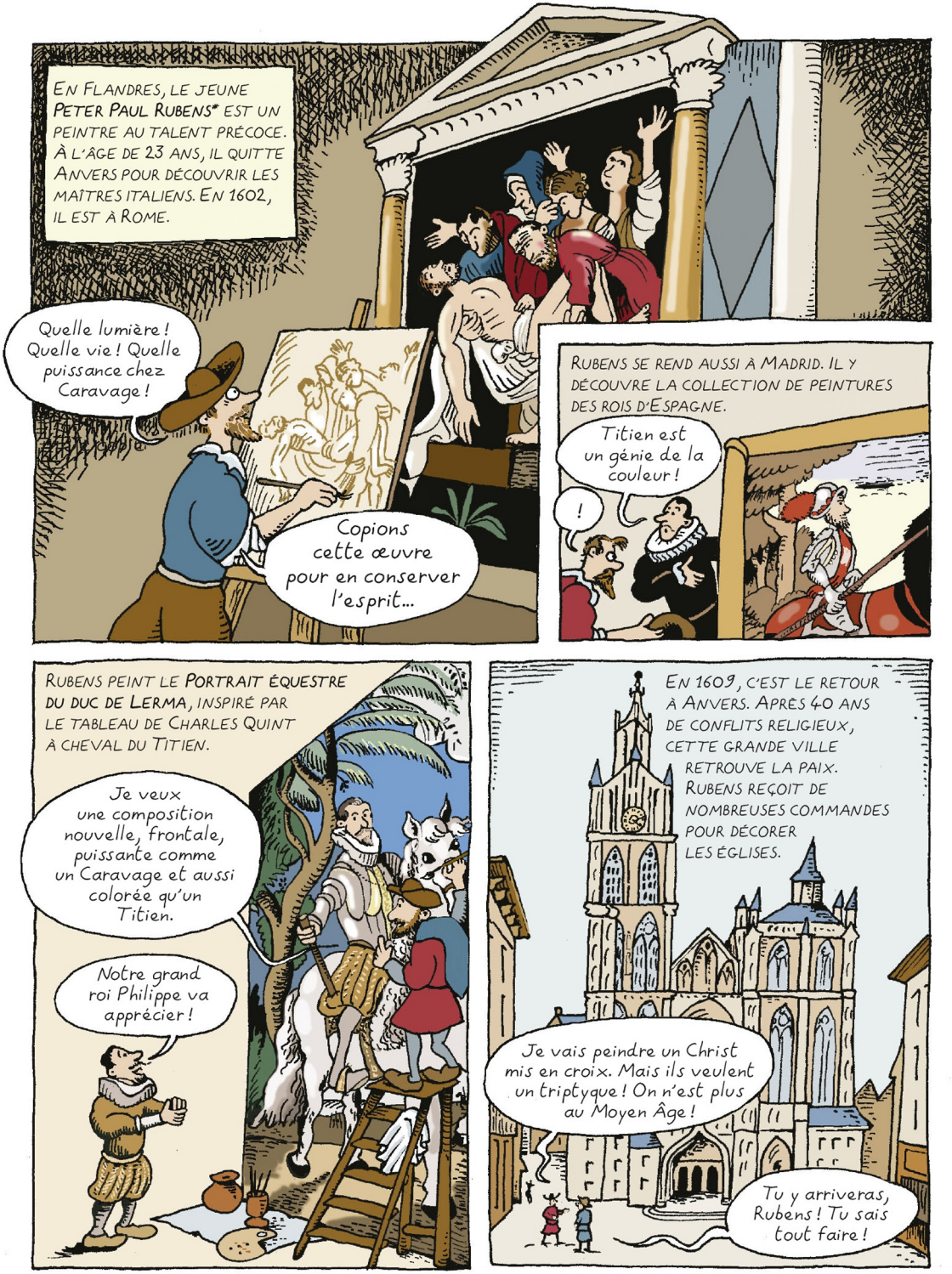
Une fenêtre cachée éclaire les rayons dorés au-dessus de sainte Thérèse. Ils attirent ainsi le regard.

Le corps et le visage de la sainte sont très expressifs : yeux mi-clos, lèvres entrouvertes, main abandonnée... elle est en extase, étendue sur un nuage.

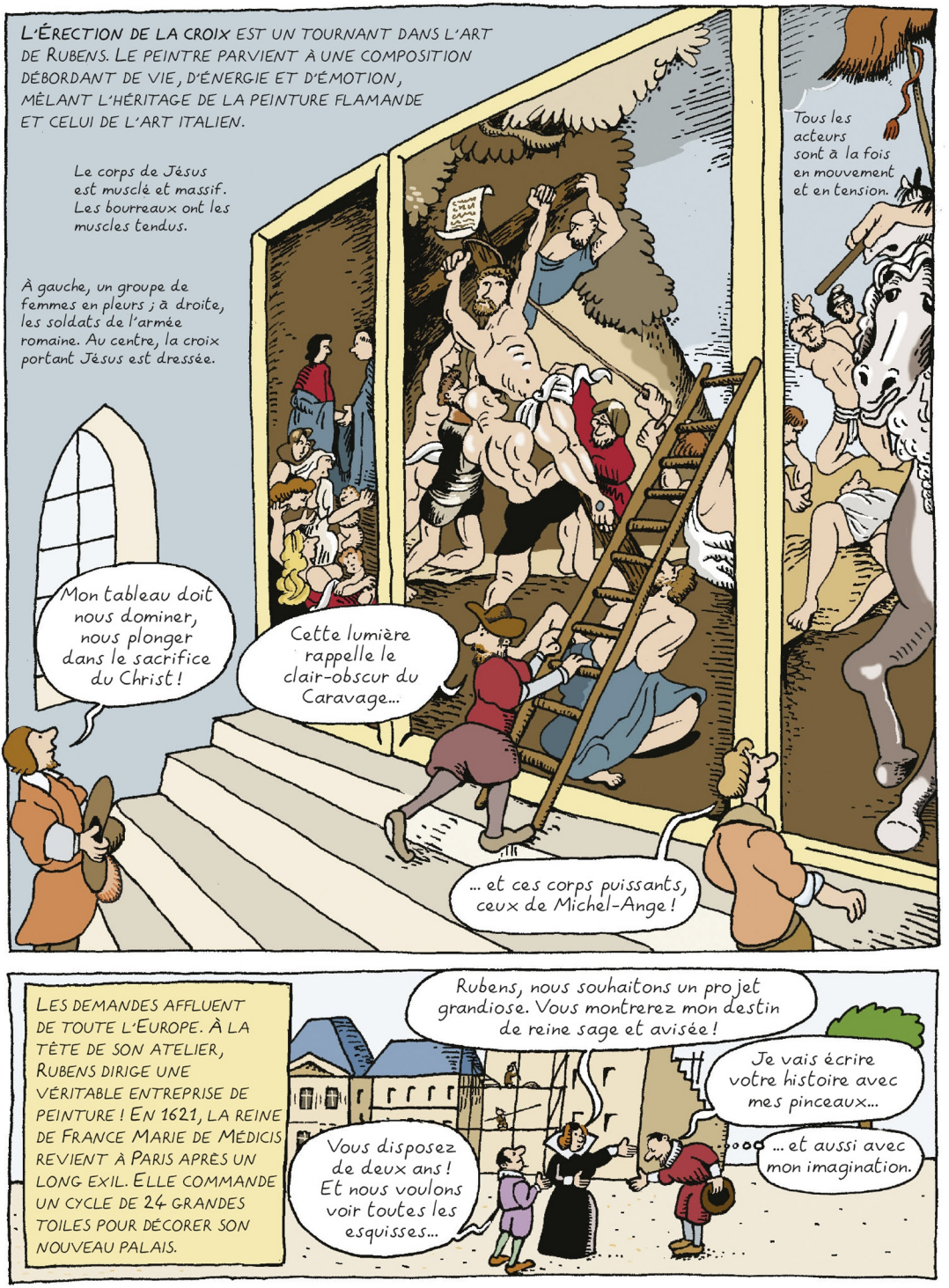
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'art baroque s'impose en Europe. Il s'épanouit aussi en Amérique centrale et du Sud, dans les colonies espagnoles et portugaises. Seule la France est moins touchée par ce style.

Église Saint-François-d'Assise à Ouro Preto (Brésil).

*Le Bernin, sculpteur et architecte italien (1598-1680).



*Peter Paul Rubens, peintre flamand (1577-1640).


L'ÉRECTION DE LA CROIX EST UN TOURNANT DANS L'ART DE RUBENS. LE PEINTRE PARVIENT À UNE COMPOSITION DÉBORDANT DE VIE, D'ÉNERGIE ET D'ÉMOTION, MÊLANT L'HÉRITAGE DE LA PEINTURE FLAMANDE ET CELUI DE L'ART ITALIEN.
Le corps de Jésus est musclé et massif. Les bourreaux ont les muscles tendus.
À gauche, un groupe de femmes en pleurs ; à droite, les soldats de l'armée romaine. Au centre, la croix portant Jésus est dressée.
Tous les acteurs sont à la fois en mouvement et en tension.
Mon tableau doit nous dominer, nous plonger dans le sacrifice du Christ !
Cette lumière rappelle le clair-obscur du Caravage...
... et ces corps puissants, ceux de Michel-Ange !
LES DEMANDES AFFLUENT DE TOUTE L'EUROPE. À LA TÊTE DE SON ATELIER, RUBENS DIRIGE UNE VÉRITABLE ENTREPRISE DE PEINTURE ! EN 1621, LA REINE DE FRANCE MARIE DE MÉDICIS REVIENT À PARIS APRÈS UN LONG EXIL. ELLE COMMANDE UN CYCLE DE 24 GRANDES TOILES POUR DÉCORER SON NOUVEAU PALAIS.
Rubens, nous souhaitons un projet grandiose. Vous montrerez mon destin de reine sage et avisée !
Je vais écrire votre histoire avec mes pinceaux...
... et aussi avec mon imagination.
Vous disposez de deux ans ! Et nous voulons voir toutes les esquisses...

Rubens peint aussi de grandes scènes de chasse aux fauves, appréciées des souverains d'Europe qui la pratiquent.

La Chasse au lion, 1621.

Excellence, j'ai tenté d'exprimer la sauvagerie du combat.

Ah ! Quelle composition en diagonales !

Au centre, un lion furieux. Qui va gagner ?

En 1628, Rubens est à nouveau en Espagne. Il se lie d'amitié avec le jeune peintre **Diego Velázquez***.

Cher Rubens, votre génie m'impressionne... Votre liberté de touche, vos couleurs...

Allez donc en Italie, Diego. Nourrissez votre talent.

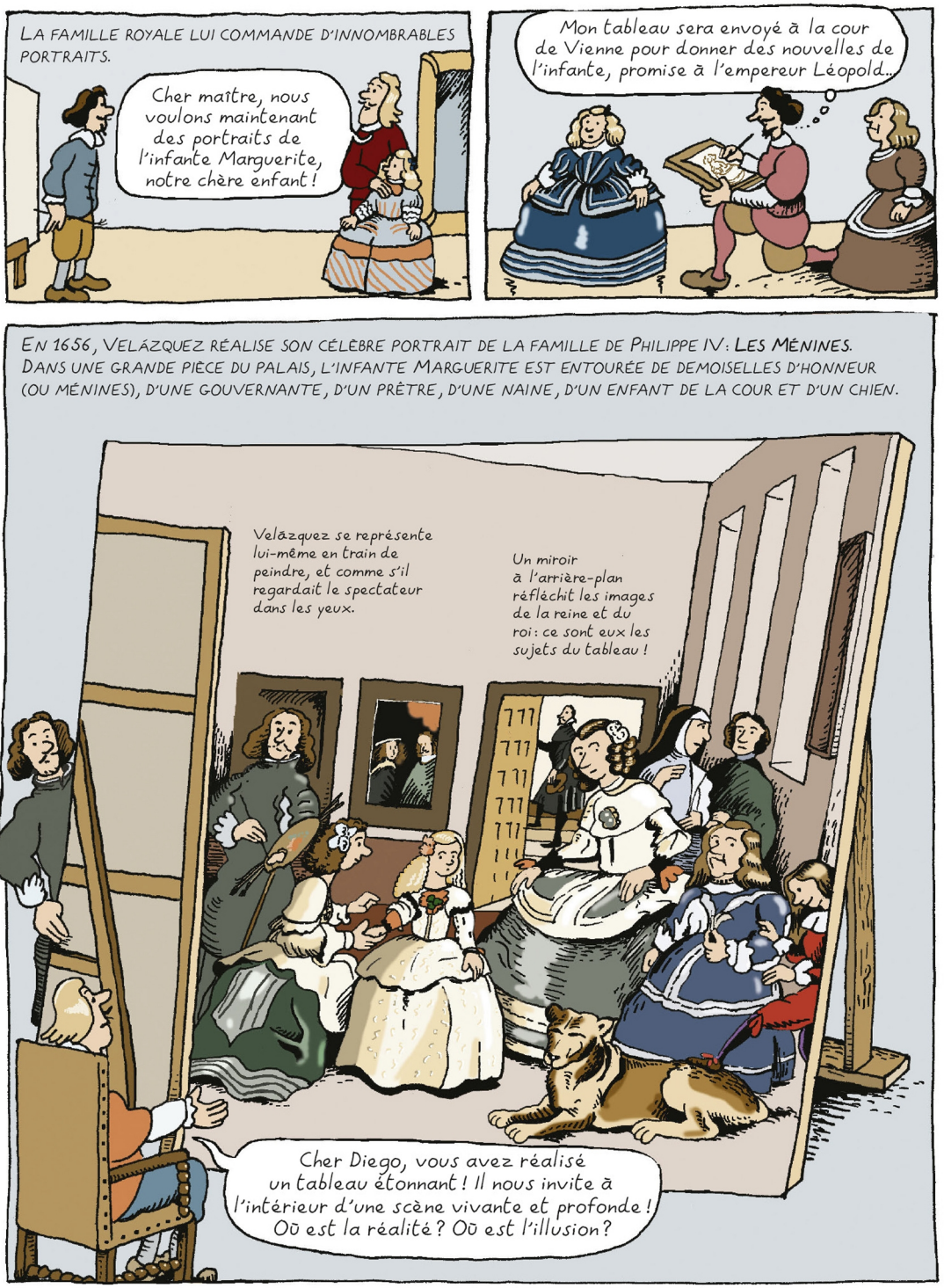
À Anvers, l'atelier de Rubens travaille sans relâche. Le maître réalise les esquisses en petit format, les assistants les reportent sur les immenses toiles que Rubens achève. À l'âge de 53 ans, il épouse une très jeune femme.

Hélène, vous enchantez mes vieux jours !

Pendant ce temps, à Madrid, Velázquez, de retour d'Italie, atteint sa maturité artistique. Il est au service du roi Philippe IV, grand mécène des arts. Il peint **le portrait de Pablo de Valladolid**, bouffon du roi.

Avec toi, je vais innover. Pas de sol, pas de mur, pas de décor... Juste du noir, du brun et l'ombre de ton corps pour créer la perspective.

*Diego Velázquez, peintre espagnol (1599-1660).


LA FAMILLE ROYALE LUI COMMANDE D'INNOMBRABLES PORTRAITS.
Cher maître, nous voulons maintenant des portraits de l'infante Marguerite, notre chère enfant !
Mon tableau sera envoyé à la cour de Vienne pour donner des nouvelles de l'infante, promise à l'empereur Léopold...
EN 1656, VELÁZQUEZ RÉALISE SON CÉLÈBRE PORTRAIT DE LA FAMILLE DE PHILIPPE IV : LES MÉNINES. DANS UNE GRANDE PIÈCE DU PALAIS, L'INFANTE MARGUERITE EST ENTOURÉE DE DEMOISELLES D'HONNEUR (OU MÉNINES), D'UNE GOUVERNANTE, D'UN PRÊTRE, D'UNE NAINE, D'UN ENFANT DE LA COUR ET D'UN CHIEN.
Velázquez se représente lui-même en train de peindre, et comme s'il regardait le spectateur dans les yeux.
Un miroir à l'arrière-plan réfléchit les images de la reine et du roi : ce sont eux les sujets du tableau !
Cher Diego, vous avez réalisé un tableau étonnant ! Il nous invite à l'intérieur d'une scène vivante et profonde ! Où est la réalité ? Où est l'illusion ?

Au nord de l'Europe, dans les Pays-Bas protestants, il n'y a plus de commandes religieuses. Par contre, les riches bourgeois souhaitent décorer leurs maisons avec des portraits, des paysages ou des scènes de la vie quotidienne. En 1631, le jeune Rembrandt Van Rijn* s'installe à Amsterdam.

À nous deux, Amsterdam !

Les portraits de groupe sont très appréciés. En 1632, la puissante guilde des chirurgiens passe une commande au jeune peintre.

Dans quelques semaines aura lieu notre seule dissection annuelle autorisée. Nous voulons l'immortaliser.

Comptez sur moi, je serai parmi vous.

Avec La Leçon d'anatomie du docteur Tulp, Rembrandt parvient à peindre une scène pleine de vie et d'intensité, malgré la gravité du sujet.

Quelle lumière ! Nos visages sont vraiment mis en valeur !

Le tableau est très apprécié. Rembrandt reçoit de nombreuses commandes.

C'est pour le hall de notre milice. Nous serons 18.

Pourquoi pas la troupe en action ?

Un grand tableau !

*Rembrandt Van Rijn, peintre flamand (1606-1669).

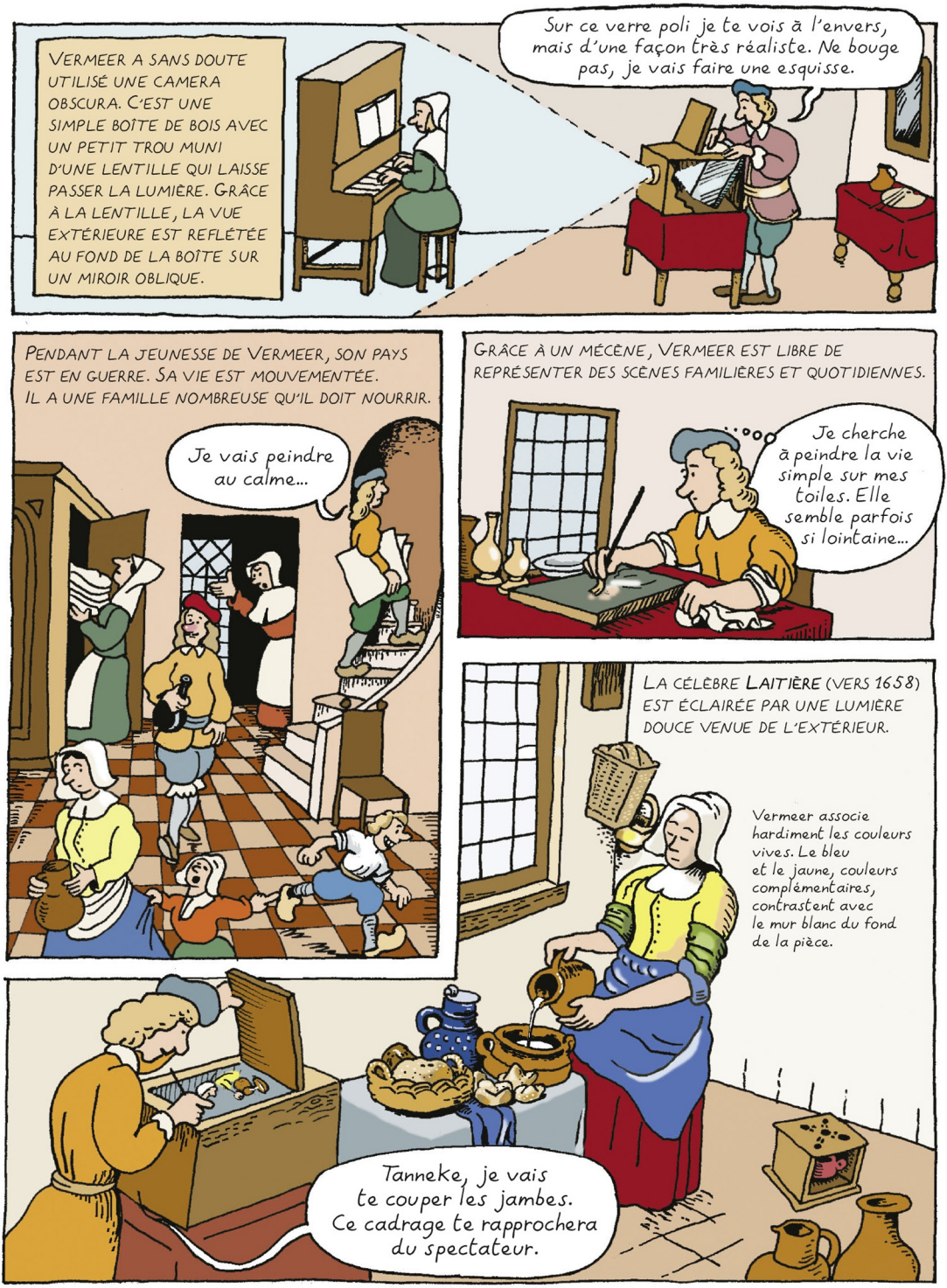
Rembrandt peint une immense toile qui représente la milice des arquebusiers du capitaine Frans Banning Cocq. Elle est connue sous le nom de **La Ronde de nuit**, tant l'ombre domine la scène. L'artiste mêle des détails très précis et une lumière travaillée, presque irréelle.

TOUT AU LONG DE SA VIE, REMBRANDT RÉALISE PLUS DE 60 **AUTOPORTRAITS**, TANT EN PEINTURE QU'EN GRAVURE ! IL PEINT LE DERNIER EN 1669, PEU AVANT SA MORT. IL EST ALORS PAUVRE ET PRESQUE OUBLIÉ.

Les coups de pinceau sont rapides, bien visibles, presque rugueux. La peinture est épaisse, avec des couleurs superposées pour obtenir le rendu de la peau ou des étoffes.

PRÈS D'AMSTERDAM, À DELFT, UN PEINTRE REPRÉSENTE CE QUI L'ENTOURE AVEC UN TALENT PARTICULIER : LES INTÉRIEURS, LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE ET DE TRÈS RARES PAYSAGES. C'EST **JOHANNES VERMEER***.

*Johannes Vermeer, peintre néerlandais (1632-1675).


Vermeer a sans doute utilisé une camera obscura. C'est une simple boîte de bois avec un petit trou muni d'une lentille qui laisse passer la lumière. Grâce à la lentille, la vue extérieure est reflétée au fond de la boîte sur un miroir oblique.
Sur ce verre poli je te vois à l'envers, mais d'une façon très réaliste. Ne bouge pas, je vais faire une esquisse.
Pendant la jeunesse de Vermeer, son pays est en guerre. Sa vie est mouvementée. Il a une famille nombreuse qu'il doit nourrir.
Je vais peindre au calme...
Grâce à un mécène, Vermeer est libre de représenter des scènes familières et quotidiennes.
Je cherche à peindre la vie simple sur mes toiles. Elle semble parfois si lointaine...
La célèbre Laitière (vers 1658) est éclairée par une lumière douce venue de l'extérieur.
Vermeer associe hardiment les couleurs vives. Le bleu et le jaune, couleurs complémentaires, contrastent avec le mur blanc du fond de la pièce.
Tanneke, je vais te couper les jambes. Ce cadrage te rapprochera du spectateur.

1672 est l'année du désastre pour les Provinces-Unies. Le pays est attaqué par les troupes de Louis XIV. Pour se protéger, les Hollandais inondent les terres, non loin de Delft. La guerre ruine Vermeer et sa famille, son mécène meurt. Johannes Vermeer disparaît en 1675.

Louis XIV, le Roi-Soleil, agrandit son palais parisien en faisant bâtir une grande façade : **la colonnade du Louvre**. Elle diffère de l'architecture baroque : tout en lignes droites, sobriété et symétrie, c'est le « classicisme français ».

Le Vau, cette façade est une réussite. Elle me remplit d'aise.

Sire, voilà de quoi montrer à tous la puissance et la gloire du roi !

Et protéger le palais !

Le peintre **Charles Le Brun*** réalise les décors de la façade. Il est aussi le directeur de l'Académie royale de peinture.

La liberté rendue aux arts, c'est notre devise.

Ah ! dessiner d'après le modèle vivant…

C'est quoi, une académie ?

Une sorte d'école qui réunit les meilleurs artistes du royaume.

On rentre à Paris ?

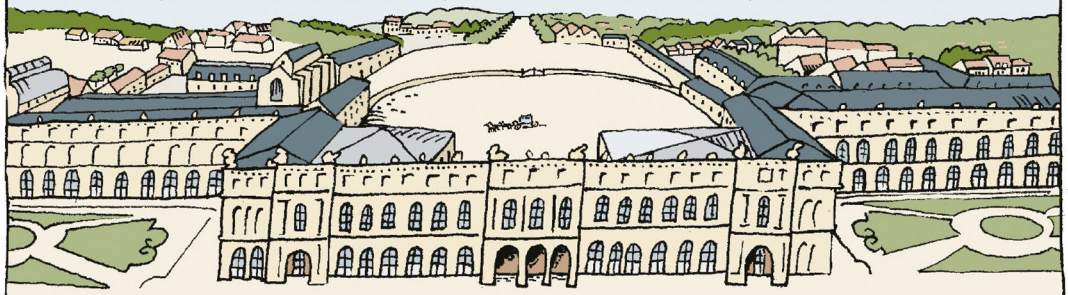
À Versailles !

Monarque absolu, Louis XIV veut montrer au monde sa puissance. Il va créer un palais à sa mesure, conçu comme une œuvre d'art.

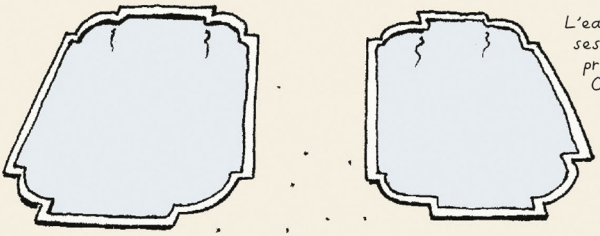
C'est ici, à Versailles, autour du petit château de mon père, que je construirai mon palais.

*Charles Le Brun, peintre français (1619-1690).

En 1682, après plus de 20 ans de travaux, le roi et sa cour s'installent au **château de Versailles**. Avec ses 700 pièces, il est désormais le siège du gouvernement. Bâti par les architectes Le Vau puis Mansart, il domine un immense parc, dessiné par André Le Nôtre, et les forêts alentour.

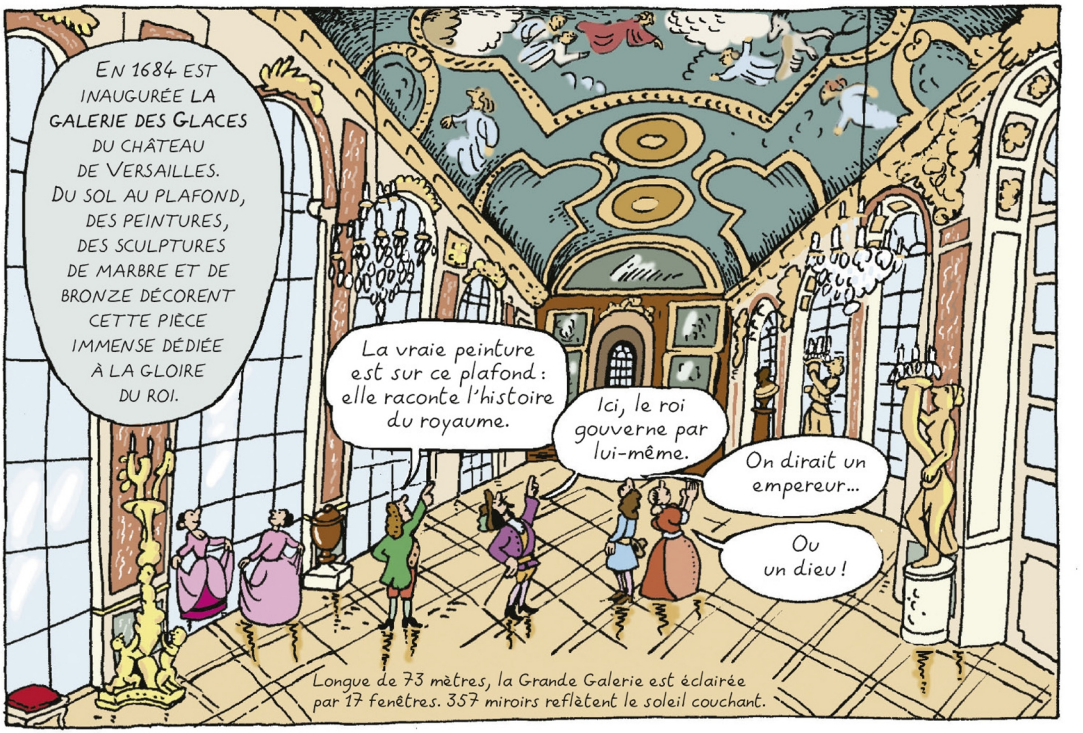


Le dessin du château et du parc est fondé sur la symétrie et la répétition. Les formes sont inspirées de l'Antiquité grecque.

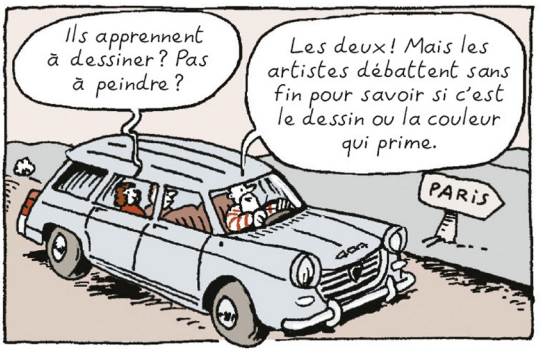


L'eau sous toutes ses formes est l'ornement privilégié des jardins. On compte 47 bassins, 55 fontaines et 500 jets d'eau.

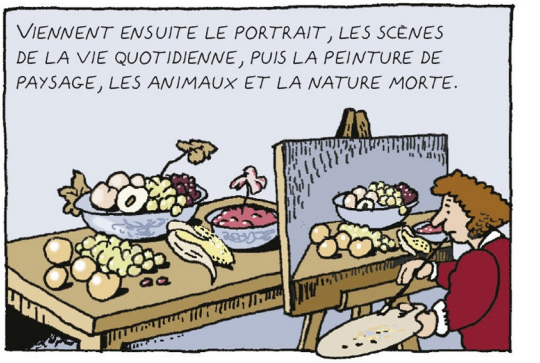
Pour la gloire du roi, le château associe les règles du classicisme à l'inspiration baroque des riches décors intérieurs.


En 1684 est inaugurée la Galerie des Glaces du château de Versailles. Du sol au plafond, des peintures, des sculptures de marbre et de bronze décorent cette pièce immense dédiée à la gloire du roi.
La vraie peinture est sur ce plafond : elle raconte l'histoire du royaume.
Ici, le roi gouverne par lui-même.
On dirait un empereur...
Ou un dieu !
Longue de 73 mètres, la Grande Galerie est éclairée par 17 fenêtres. 357 miroirs reflètent le soleil couchant.

Charles Le Brun, qui a signé les plafonds, est le grand organisateur de l'art classique. Il diffuse ses idées grâce à son Académie.
Le dessin, toujours le dessin, d'abord le dessin !


Ils apprennent à dessiner ? Pas à peindre ?
Les deux ! Mais les artistes débattent sans fin pour savoir si c'est le dessin ou la couleur qui prime.
PARIS

La peinture est divisée en genres. La plus prestigieuse est la peinture d'histoire.
HISTOIRE
MYTHOLOGIE


Viennent ensuite le portrait, les scènes de la vie quotidienne, puis la peinture de paysage, les animaux et la nature morte.

Chaque mois, un peintre de l'Académie fait une leçon à ses collègues. Le Brun choisit souvent comme référence son aîné **Nicolas Poussin***, installé à Rome.

Pas d'ombres exagérées comme chez Caravage et ses suiveurs.

La ligne est claire et précise. Des horizontales, des verticales…

Les Aveugles de Jéricho Nicolas Poussin

Tous les personnages sont visibles, rien n'est caché.

Quel paysage idéal !

À Versailles, de nombreuses sculptures ornent l'immense parc. **François Girardon*** est nommé premier sculpteur du roi.

Girardon, ce marbre est splendide. Quelle puissance !

Mon cher Le Brun, j'ai suivi vos dessins. Je me suis aussi rappelé mon séjour à Rome…

Ici, Pluton enjambe un corps tout en s'emparant de la nymphe Proserpine.

Les postures sont complexes.

Elles incitent le spectateur à tourner autour de l'œuvre.

Girardon a séjourné à Rome. Il a sans doute vu la sculpture du Bernin sur le même thème.

Les artistes s'inspirent les uns des autres dans un renouvellement perpétuel.

L'Enlèvement de Proserpine par Le Bernin (1621).

*Nicolas Poussin, peintre français (1594-1665).
*François Girardon, sculpteur français (1628-1715).

Louis XIV meurt en 1715. Après des années de guerre, les nobles cherchent le plaisir et la douceur de vivre pendant la Régence.

À Paris ! Que la fête commence !

Nobles et riches bourgeois commandent des œuvres d'art. Place aux sujets légers, riches en courbes et en couleurs.

Charmant... C'est quel style ?

Rococo ! C'est nouveau !

Les scènes de théâtre, les fêtes mondaines sont au goût des nouveaux commanditaires. Le peintre **Antoine Watteau*** observe attentivement le spectacle de la vie parisienne.

Ils jouent la comédie, mais quelle tristesse dans leurs yeux...

Pour être reçu à l'Académie, Watteau présente en 1717 **Le Pèlerinage à l'île de Cythère**. Des couples s'égaient en chemin vers cette île dédiée à Vénus, la déesse de l'amour. De petits anges volent autour des personnages...

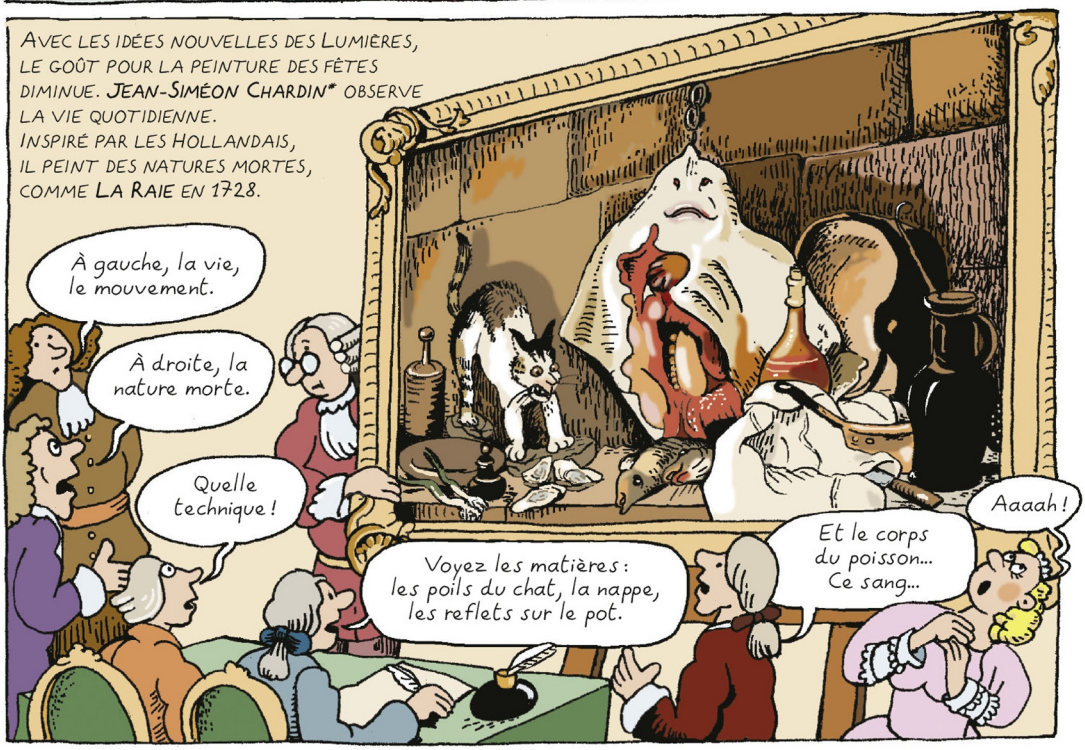
Quel est le sujet ? La danse ?

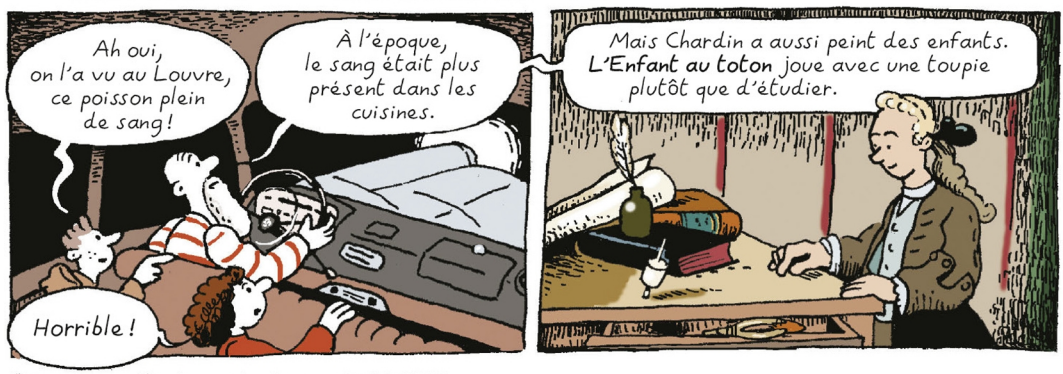
La danse de l'amour et du bonheur !

Vous êtes reçu !

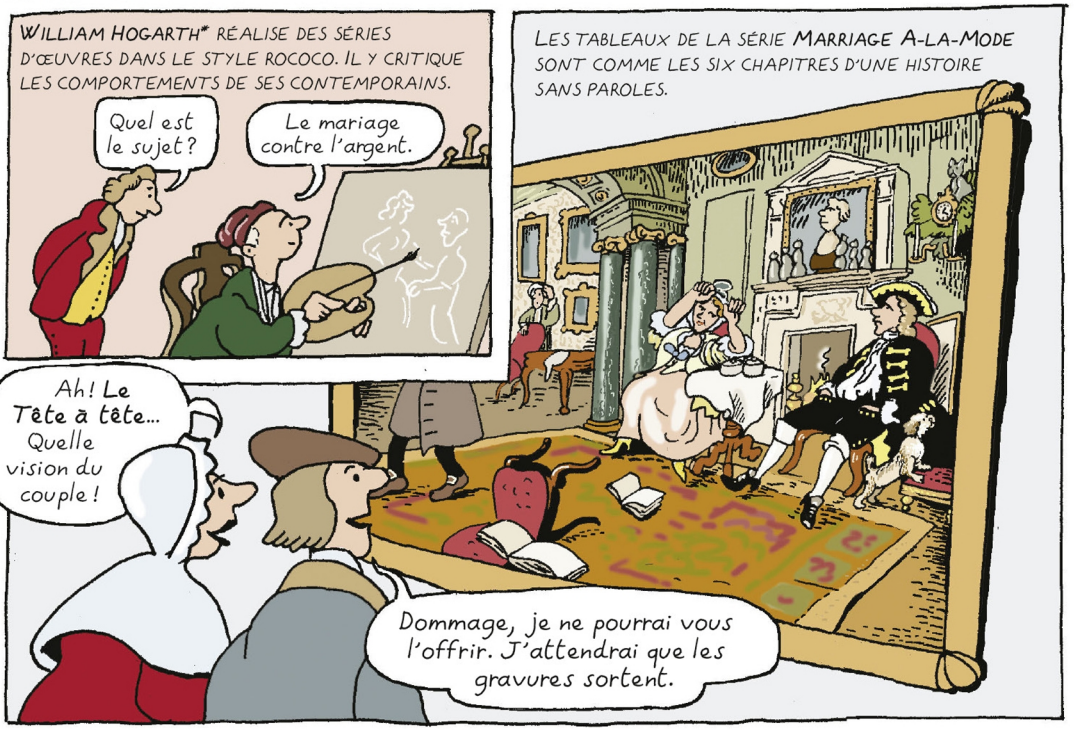
Quelle grâce !

*Antoine Watteau, peintre français (1684-1721).





*Jean-Siméon Chardin, peintre français (1699-1779).



*William Hogarth, peintre anglais (1697-1764).

L'aristocratie anglaise préfère les portraits. De nombreux peintres se spécialisent dans ce genre, comme **Thomas Gainsborough***.

J'ai du mal à vendre mes paysages...

Eh bien, Thomas, peins plutôt des portraits, ça marche fort !

Le portrait n'est plus réservé aux puissants. Il doit traduire la personnalité du modèle.

Dear Mary, je voudrais qu'on me voie en gentleman !

Dear Robert, pourquoi pas notre couple, vous et moi ?

En 1749, Gainsborough réalise le **portrait de M. et Mme Andrews**. Il y mêle son talent de paysagiste aux souhaits du client. Celui-ci veut afficher son bonheur conjugal et son goût pour la chasse.

J'ajouterai vos portraits ensuite...

Il invente ainsi un nouveau style de portraits.

Very nice !

Les riches Anglais voyagent en Italie. Comme les touristes d'aujourd'hui, ils souhaitent en conserver le souvenir.

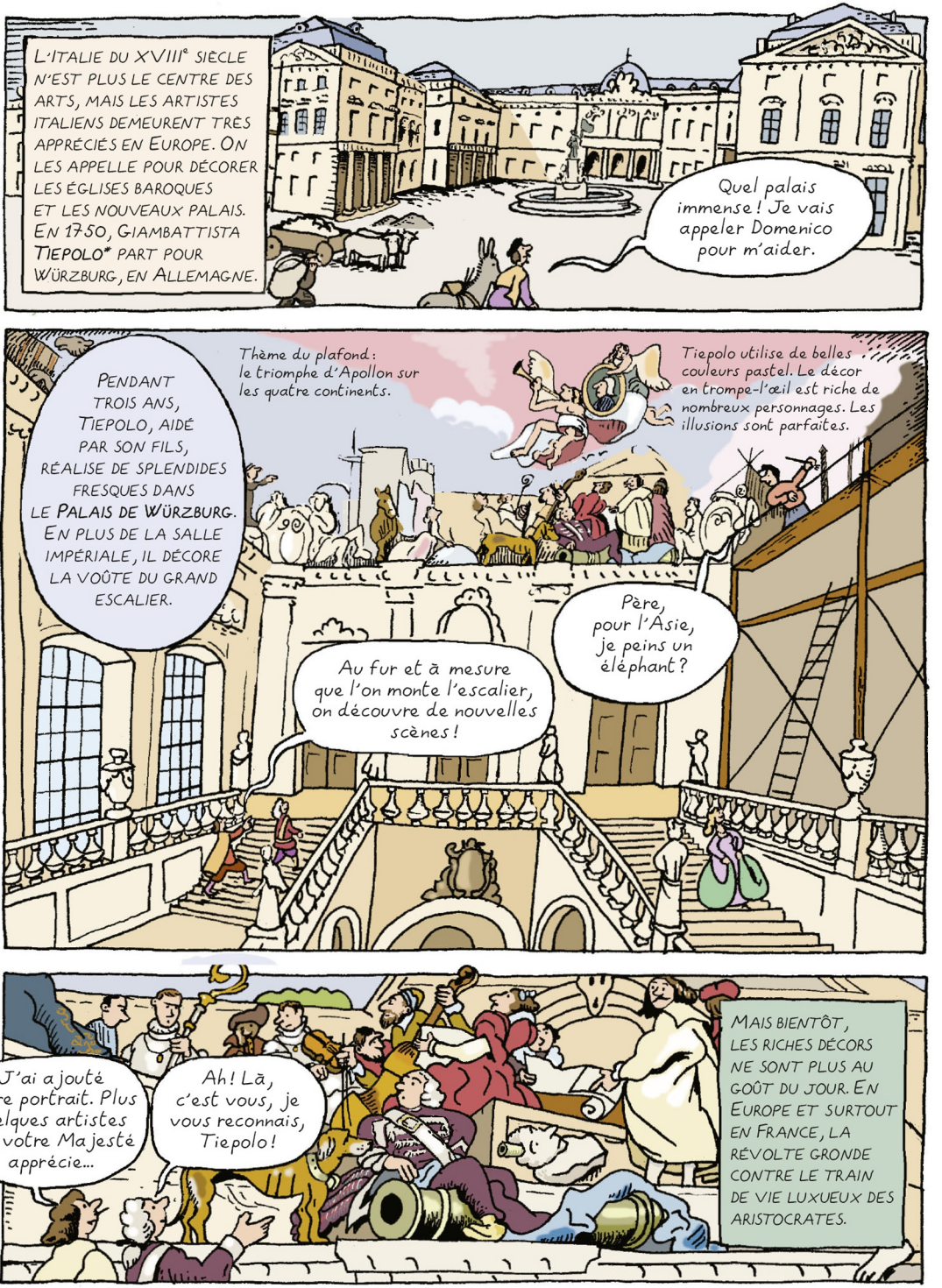
Quelle lumière !

Je vais vous présenter un ami qui sait la peindre.

Look at this ! J'ai rapporté ces toiles de Venise. C'est tellement vivant...

Ah, un Canaletto* ! J'adore cet artiste !

*Thomas Gainsborough, peintre anglais (1727-1788). *Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto, peintre italien (1697-1768).

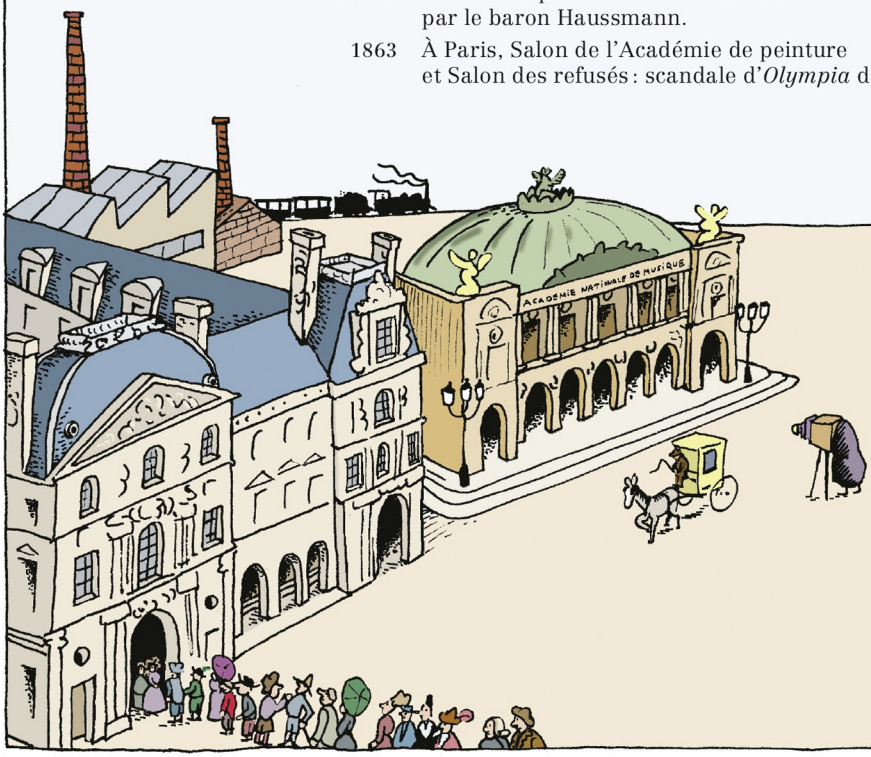


*Giambattista Tiepolo, peintre italien (1696-1770).

*Jacques Louis David, peintre français (1748-1825).

Chronologie des époques classiques et modernes

1759	À Londres, ouverture du British Museum.
1783	Indépendance des États-Unis d'Amérique.
1789-1799	Révolution française.
1793	À Paris, ouverture du musée du Louvre.
1799	Découverte de la pierre de Rosette pendant la campagne d'Égypte.
1825	Inauguration de la première voie ferrée en Angleterre.
1830	Les Trois Glorieuses, journées de révolution à Paris. Eugène Delacroix peint *La Liberté guidant le peuple*.
1839	Premier appareil photographique de série inventé par Louis Daguerre.
1851	Première Exposition universelle à Londres.
1852-1870	Second Empire. Grandes transformations de Paris par le baron Haussmann.
1863	À Paris, Salon de l'Académie de peinture et Salon des refusés : scandale d'*Olympia* de Manet.



1876 Invention du téléphone par Graham Bell.

1889 Construction de la tour Eiffel.

1895 Invention du cinématographe.

1900 Exposition universelle à Paris.

1907 Pablo Picasso peint *Les Demoiselles d'Avignon*. Naissance du cubisme.

1910 Début de la peinture abstraite avec Kandinsky : *Impressions III*.

1914-1918 Première Guerre mondiale.

1916 Naissance du mouvement Dada à Zurich.

1917 Révolution russe.

1929 Krach boursier et début de la crise économique.

1937 Picasso peint *Guernica* pendant la guerre civile espagnole (1936-1939).

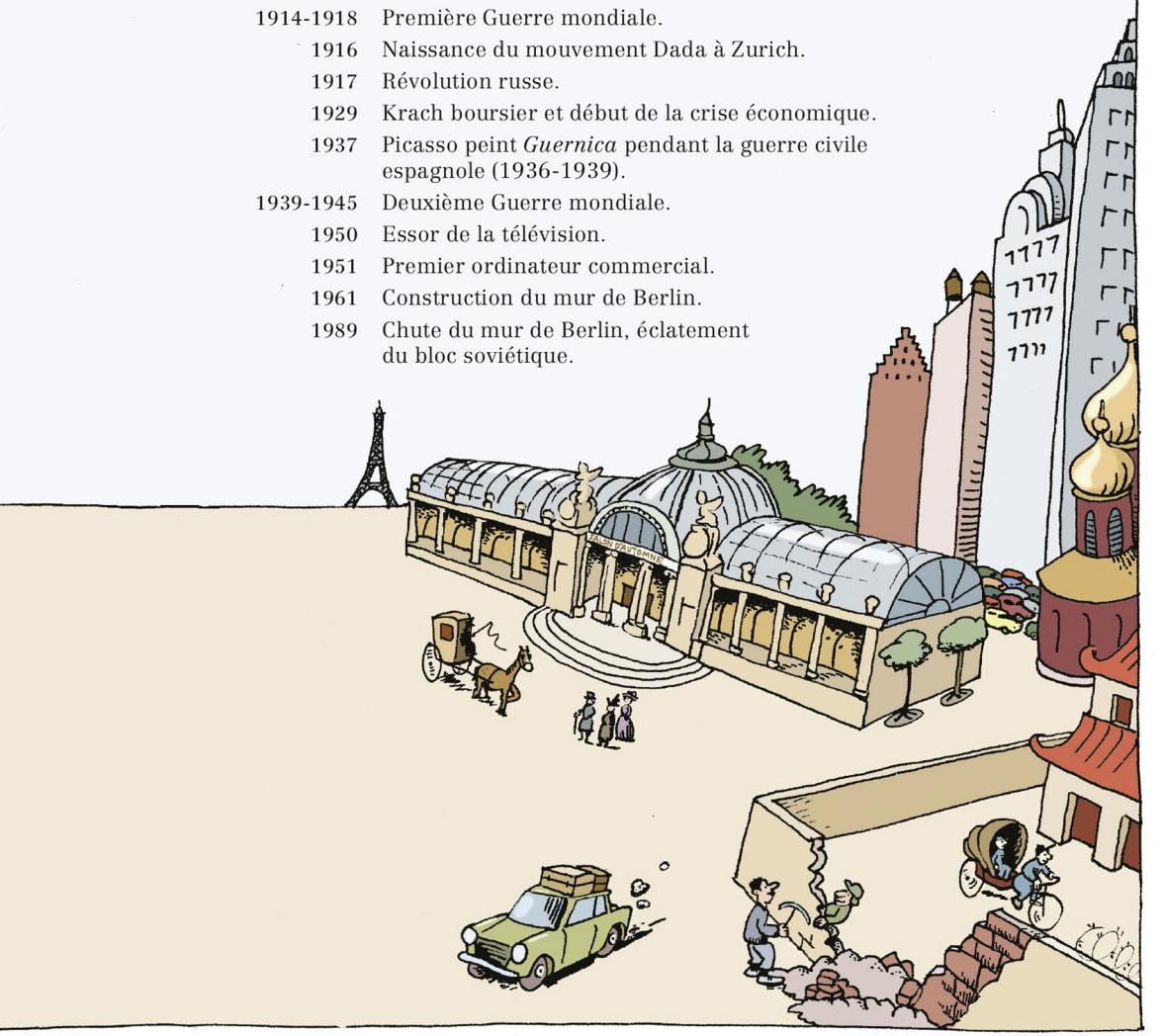
1939-1945 Deuxième Guerre mondiale.

1950 Essor de la télévision.

1951 Premier ordinateur commercial.

1961 Construction du mur de Berlin.

1989 Chute du mur de Berlin, éclatement du bloc soviétique.



Le 14 juillet 1789 à Paris, c'est la Révolution ! Une longue période de troubles s'ouvre, dont les artistes se font l'écho.

Un héros, prêt à mourir pour son idéal !

Le Louvre cesse d'être un palais royal. En 1793, on y ouvre le « Muséum central des arts ».

Moi, j'ai vu celui de Londres. Fantastique !

Ici, il n'y a que 660 œuvres.

En 1799, Napoléon Bonaparte part avec son armée en Égypte. Des dizaines d'artistes l'accompagnent. À leur retour, les Français découvrent quelques-uns des trésors de l'Antiquité égyptienne.

Puis Napoléon prend tous les pouvoirs et prépare son couronnement comme empereur des Français.

David, j'aime vos dessins impeccables. Je veux un tableau pour l'Histoire !

Sire, vous me faites trop d'honneur !

Le 2 décembre 1804, Napoléon Ier est sacré empereur à Notre-Dame de Paris en présence du pape. Avec son imposant tableau, David immortalise l'actualité. Il fait œuvre de propagande, servant la gloire de l'empereur et de sa famille.

Le Sacre de Napoléon met en scène la rencontre de deux mondes : le sacré, à droite, semble descendre sur le monde profane.

Quelle vie, quelle vérité ! Ce n'est plus de la peinture... On marche dans ce tableau !

Comme nos vêtements sont bien rendus ! La fourrure, la soie, le velours, le satin de mon habit...

À la chute de Napoléon (1815), David fuit en Belgique. Jean Dominique Ingres* devient le chef de file de la peinture néo-classique.

Que peins-tu ?

Un nu. Je m'inspire de Raphaël. Quel génie !

Ingres s'est formé à l'Académie de France à Rome. Il a pu observer et copier les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et de la Renaissance.

Chaque année, les pensionnaires de l'Académie de Rome doivent envoyer une œuvre à Paris pour que leur travail soit évalué. En 1808, Ingres choisit de soumettre sa **Grande Baigneuse**. Le dos féminin nu va le hanter tout au long de sa vie. Il le représentera dans plusieurs tableaux.

La peinture est lisse, les nuances légères, les drapés délicats. Les tentures mettent en valeur les courbes harmonieuses du modèle.

Tu vas envoyer une Vénus à Paris ?

Ce n'est pas une Vénus.

Le corps nu est l'unique sujet de mon tableau.

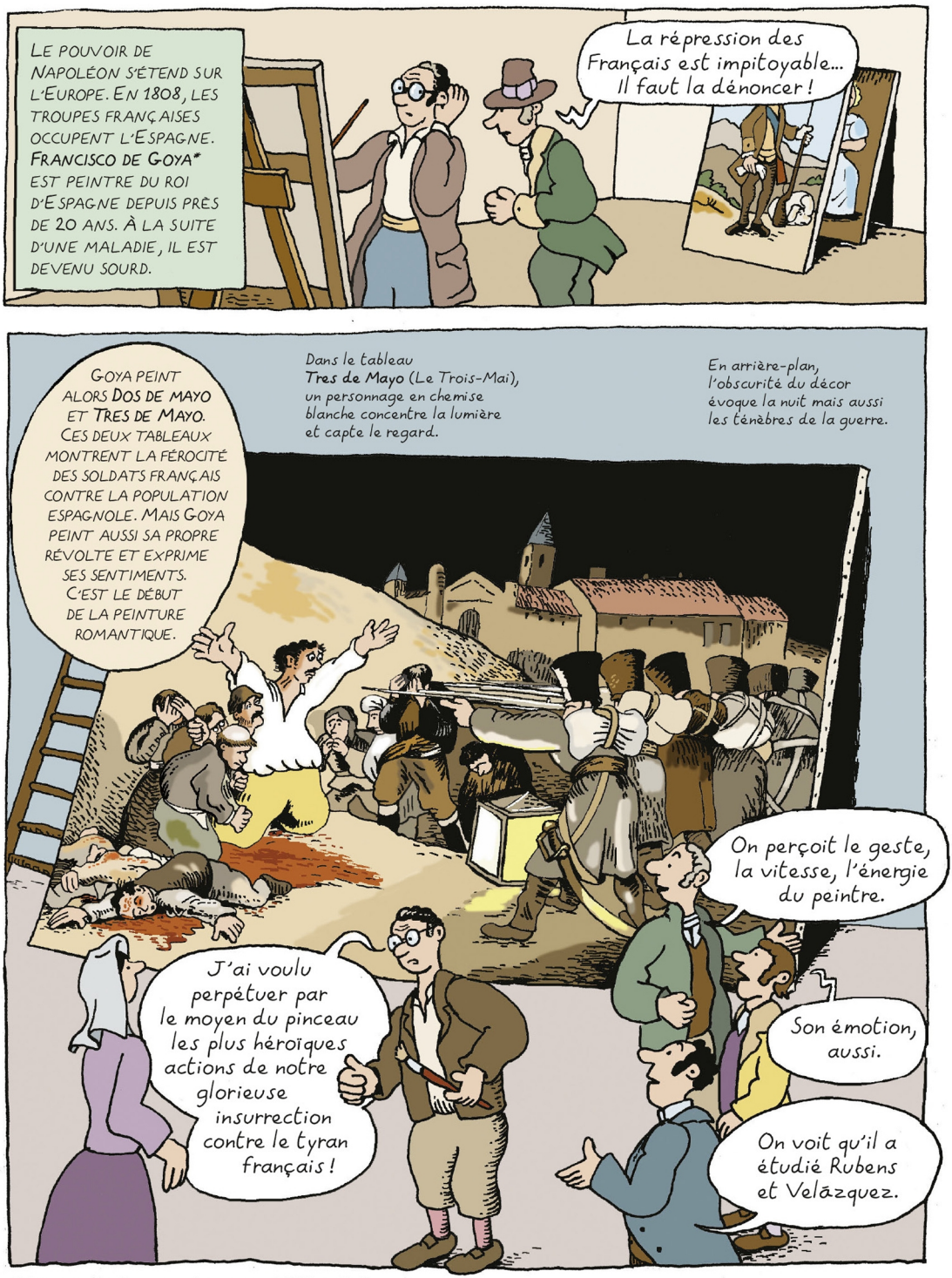
Plus tard, ce sont les portraits qui assureront la renommée d'Ingres… malgré lui. Il peint les femmes les plus élégantes de Paris et, en 1832, Louis-François **Bertin**, un patron de journal.

Maudits portraits ! Ils m'empêchent toujours de marcher aux grandes choses !

Pourtant, vous êtes si doué. On dirait que M. Bertin va parler… ou donner un ordre.

Vous avez même peint le reflet de la fenêtre sur le siège.

*Jean Auguste Dominique Ingres, peintre français (1780-1867).



*Francisco de Goya, peintre espagnol (1746-1828).

Entre 1810 et 1815, Goya réalise une série de gravures appelées **Les Désastres de la guerre**.

Elles ne seront diffusées qu'après la mort du peintre, en 1863.

Devons-nous imprimer ces gravures ? C'est l'horreur absolue !

Oui, mais c'est la vérité !

En 1819, Goya s'éloigne de Madrid où le roi Ferdinand VII gouverne en monarque absolu. Il s'installe à la campagne.

Ici, tu vas te reposer.

L'art de Goya témoigne d'une époque de guerres, de révolutions, de famines…

Je ne veux plus peindre la beauté, mais ce que je ressens. Place à la solitude, à la mort, à l'émotion !

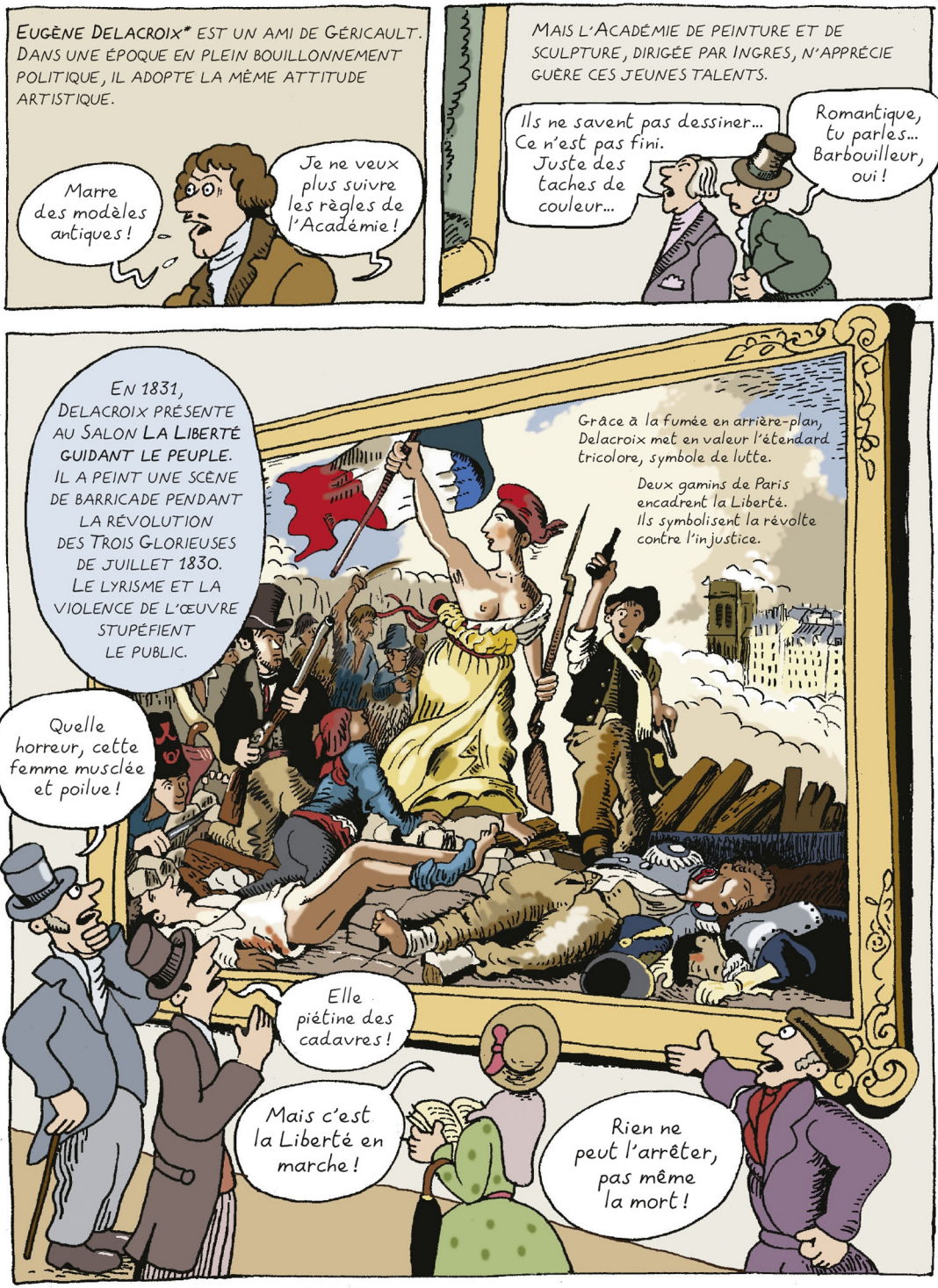
Sur les murs de sa maison, Goya peint des fresques appelées **peintures noires**. Elles provoquent une sensation de mystère effrayant, parfois de cauchemar.

Les couleurs sont réduites : ocre, gris, noir et quelques blancs. Les compositions sont décentrées. Les paysages sont tracés à grands coups de pinceau.

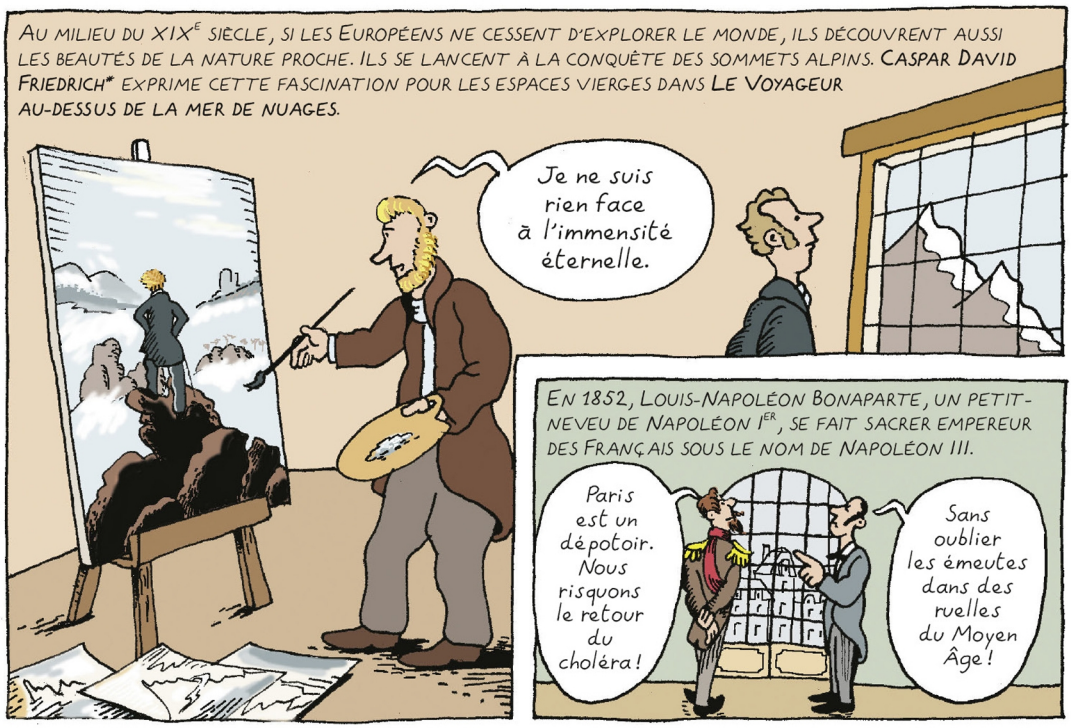
Ces fresques sont toujours dans la maison ?

Non, elles ont été transférées sur des toiles. On peut les voir à Madrid, au musée du Prado.

*Théodore Géricault, peintre français (1791-1824).



*Eugène Delacroix, peintre français (1798-1863).



*Caspar David Friedrich, peintre allemand (1774-1840).

En 1855, pour la première fois en France, une Exposition universelle est organisée à Paris. Elle se tient sur les Champs-Élysées. C'est un énorme succès.

Cinq millions de visiteurs en six mois !

À l'exposition des beaux-arts, les artistes sont choisis par des membres de l'Académie.

Ici, La Liberté guidant le peuple.

Mmmh.

L'art exposé au Salon est appelé l'« art officiel ». En réaction aux transformations politiques et sociales, les « officiels » cherchent à faire revivre les formes artistiques du passé.

Que se passe-t-il ?

Ce sont les peintres furieux de ne pas être choisis pour le Salon.

Gustave Courbet* est lui aussi furieux. Son nouveau tableau, L'Atelier, n'a pas été sélectionné. Pour l'exposer, il fait bâtir son propre pavillon, juste à côté de l'officiel !

EXPOSITION COURBET

Mais qu'est-ce que c'est ?

Bravo pour ton audace incroyable ! Vive l'appel direct au public !

Merci, cher Manet !

Gustave Courbet admire Géricault et Delacroix. Comme eux, il choisit de peindre des grands formats. Mais aux épisodes de l'histoire il préfère un monde plus familier.

Voici le monde qui vient se faire peindre chez moi. À gauche, la vie triviale, les exploiteurs...

À droite, les amis, les travailleurs, les amateurs d'art...

*Gustave Courbet, peintre français (1819-1877).

À Paris, de nombreux artistes se rencontrent dans les cafés, comme le vendredi soir au café Guerbois, près de la place de Clichy.

L'artiste doit vivre au cœur de son temps.

Certes, mais le Louvre reste notre école.

Édouard Manet* et d'autres peintres copient les maîtres anciens au Louvre.

Bien, ces quatre personnages dans la nature...

Titien

Le Salon annuel permet aux peintres d'exposer et de vendre leurs travaux. Manet a déjà essuyé plusieurs refus de l'Académie. Mais en 1865...

Je me suis inspiré de la Vénus du Titien.

Cette fois-ci, son tableau est retenu pour être exposé au Salon. Avec son **Olympia**, Manet va créer un énorme scandale.

C'est mal peint !

Ce n'est pas une déesse, juste une femme nue !

Tu parles ! Une courtisane, oui !

En plus, elle est fière d'elle... Elle nous regarde, quelle honte !

Olympia du trottoir, oui !

*Édouard Manet, peintre français (1832-1883).

Malgré le soutien d'amis écrivains ou poètes, Manet est abattu.

CAFÉ GUERBOIS

Vous êtes le peintre de la vie moderne.

Le temps présent est digne du pinceau. Tiens bon !

Autour de Manet, plusieurs peintres refusent les règles de l'Académie : Claude Monet, Degas, Renoir…

Allons à la campagne. Je veux peindre d'après le motif.

Pas question ! Je peins la ville, moi.

Je viens avec toi à Argenteuil.

En 1859, on a inventé le tube de peinture fermé par un bouchon. Les couleurs déjà prêtes sont alors transportables partout.

Munis de leurs chevalets pliants, les peintres en profitent pour quitter leur atelier.

Faisons vite, la couleur de l'eau change tout le temps !

En 1870, la guerre franco-prussienne met Paris à feu et à sang. Certains peintres restent. D'autres comme **Claude Monet** ou **Camille Pissarro** partent pour Londres. Là-bas, ils découvrent les tableaux des peintres anglais : Constable et surtout **Turner***.

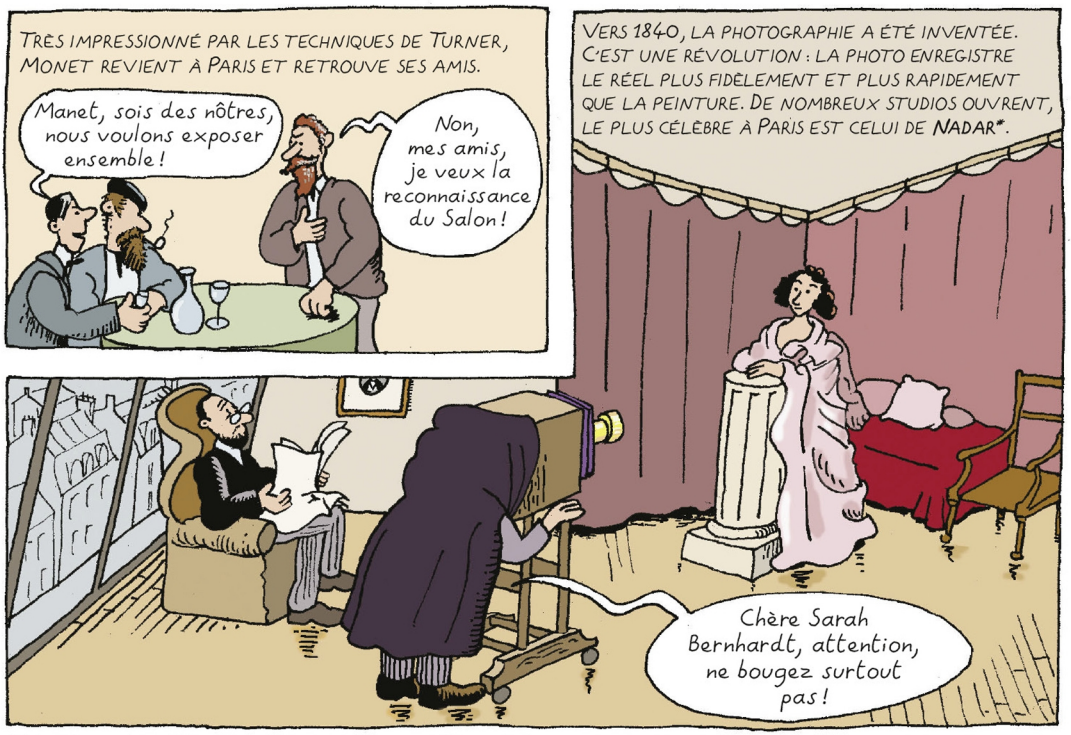
TURNER
The Fighting Temeraire

Les paysages de Constable me touchent beaucoup.

C'est vrai. Mais quel peintre prodigieux que ce Turner ! Quelle vision ! Il capte la lumière, l'atmosphère… et sa couleur est pure !

Nati
Gall

*William J. M. Turner, peintre anglais (1775-1851).



*Félix Tournachon, dit Nadar, photographe français (1820-1910).

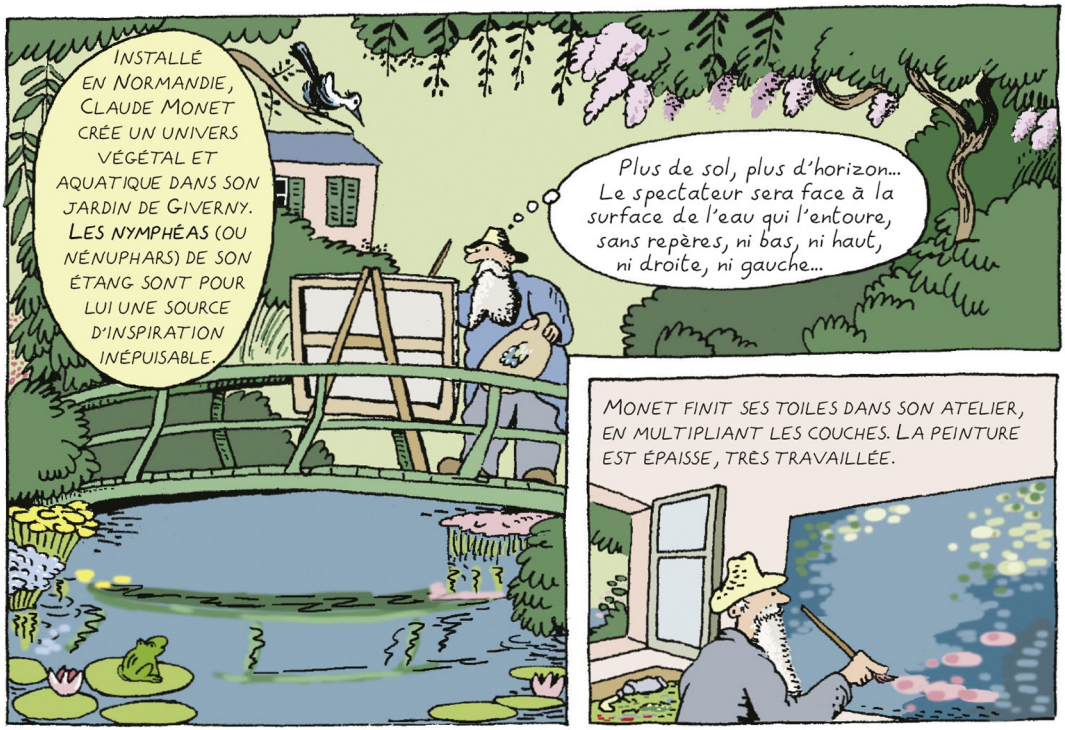
*Claude Monet, peintre français (1840-1926).

*Auguste Renoir, peintre français (1841-1919).

EN 1889, SE TIENT LA NOUVELLE EXPOSITION UNIVERSELLE À PARIS. EN JUIN DE CETTE ANNÉE, CLAUDE MONET EXPOSE AVEC LE CÉLÈBRE SCULPTEUR **AUGUSTE RODIN***. POUR LE PEINTRE, APRÈS DES ANNÉES DE PAUVRETÉ, C'EST LE DÉBUT DE LA RECONNAISSANCE DE SON ART.

* Edgar Degas, peintre français (1834-1917).
* Auguste Rodin, sculpteur français (1840-1917).

Avec l'essor économique, le marché de l'art évolue. Les peintres deviennent des artistes indépendants, vendant leurs tableaux à des acheteurs, les « marchands d'art ». Pour trouver des acquéreurs, il faut exposer ses œuvres. C'est une tâche difficile pour des artistes peu connus.
GALERIE du pont des Arts
Vous verrez, je les vendrai !


Installé en Normandie, Claude Monet crée un univers végétal et aquatique dans son jardin de Giverny. Les nymphéas (ou nénuphars) de son étang sont pour lui une source d'inspiration inépuisable.
Plus de sol, plus d'horizon... Le spectateur sera face à la surface de l'eau qui l'entoure, sans repères, ni bas, ni haut, ni droite, ni gauche...

Monet finit ses toiles dans son atelier, en multipliant les couches. La peinture est épaisse, très travaillée.

18 grands panneaux de nymphéas sont installés dans le musée de l'Orangerie à Paris après la mort du peintre en 1927. Ce chef-d'œuvre unique annonce l'art du futur.

*Paul Cézanne, peintre français (1839-1906).

Cézanne veut peindre l'expression intérieure du paysage. Cette démarche marquera plusieurs générations d'artistes.

Le temps et la réflexion modifient peu à peu la vision... Puis la compréhension nous vient.

Vincent Van Gogh*, venu de Hollande, travaille également en Provence. Il s'est d'abord arrêté à Paris en 1886 pour y retrouver son frère Théo.

Théo, j'ai tant à apprendre...

Vincent, tu verras, c'est ici à Paris que tout se passe.

À Paris, Van Gogh découvre la peinture impressionniste et rencontre de nombreux artistes. Ses toiles deviennent plus lumineuses, ses couleurs plus vives.

COULEURS · VERNIS
CHEZ TANGUY

Que voyons-nous ? Des taches de couleur que l'œil mélange...

Je vois, mon cher Signac... Des couleurs complémentaires les unes contre les autres...

Van Gogh admire aussi les estampes japonaises, qu'il découvre à Paris.

Qu'est-ce que c'est ?

Une estampe japonaise. Je l'ai trouvée chez Bing.

Mal à l'aise à Paris, Van Gogh part peindre à Arles, en Provence.

Quelle lumière ! Quels lieux paisibles ! J'aimerais créer ici une communauté d'artistes.

La Maison jaune (1888).

*Vincent Van Gogh, peintre néerlandais (1853-1890).

Le peintre **Paul Gauguin*** rejoint Van Gogh en Provence. Les deux hommes s'admirent mutuellement mais ils ne parviennent pas à s'entendre.

Je veux faire des peintures pour tout le monde, dehors !

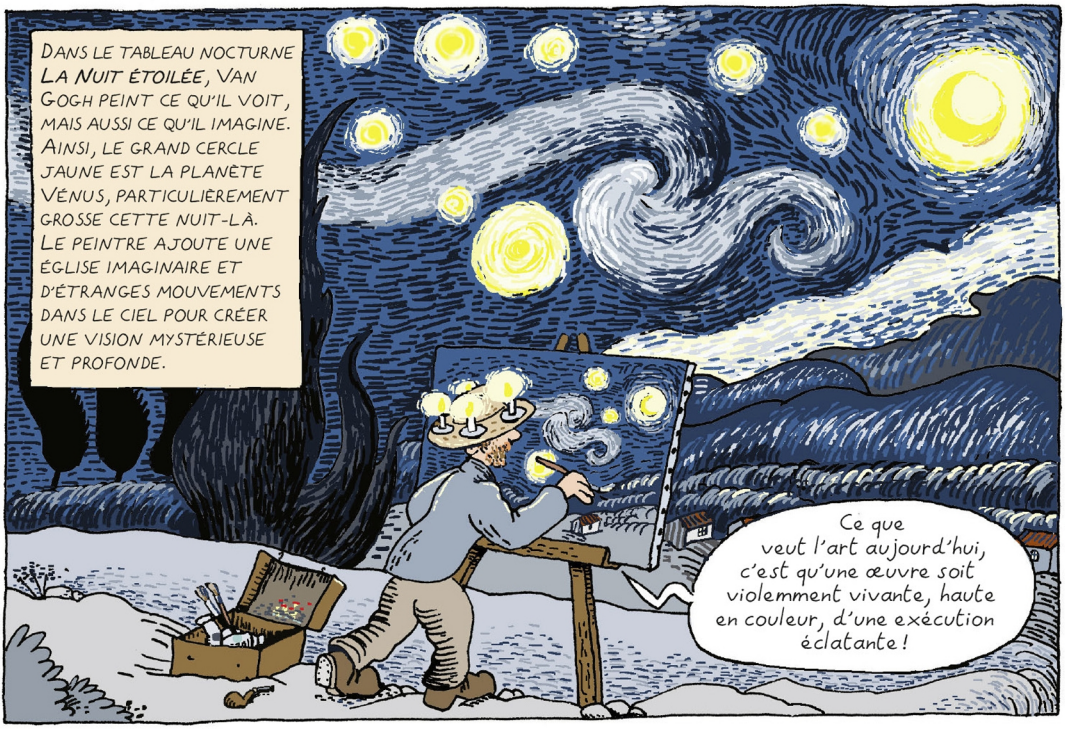
Moi, je rentre à l'atelier.

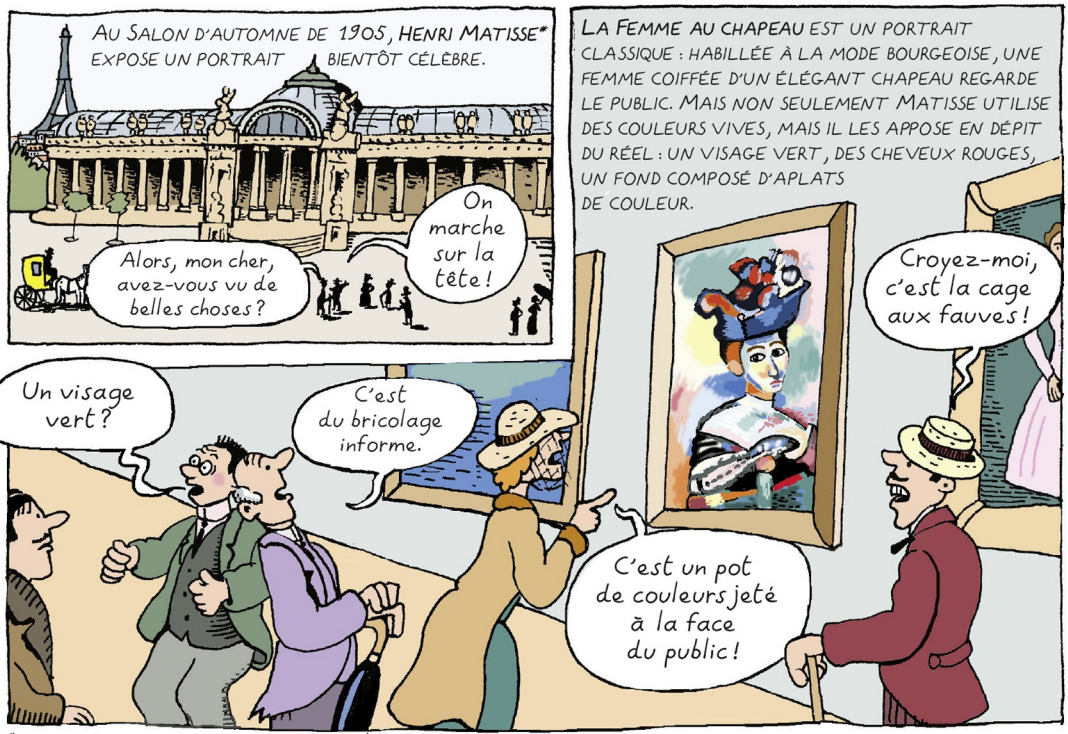
Sans argent, seul et en proie à des hallucinations, Van Gogh peint de nombreux **autoportraits**. Ses tableaux sont le reflet de sa vie intérieure. Sa peinture est épaisse, ses coups de pinceau tournoyants.

Paul Gauguin décide d'aller puiser son inspiration très loin de France. À Tahiti et dans les autres îles de l'océan Pacifique, il peint des scènes mystérieuses aux couleurs intenses.

Je cherche dans ma peinture la vérité d'une vie simple. Je pars la trouver ailleurs dans un monde intact.

*Paul Gauguin, peintre français (1848-1903).





*Henri Matisse, peintre français (1869-1954).

Matisse et ses amis « fauves » profitent des chemins ouverts par Cézanne, Gauguin et Van Gogh…

À l'aube du XXe siècle, Paris est la capitale artistique de l'Europe. Dès 1889, le Norvégien Edvard Munch* vient y travailler.

L'appareil photo ne peut pas concurrencer le pinceau. Comment prendre une photo du paradis ou de l'enfer ?

De retour en Norvège, Munch pousse encore plus loin les recherches de Van Gogh. Dans **Le Cri**, il exprime une vision qui transforme toutes nos perceptions. C'est le début d'un nouveau mouvement appelé « expressionnisme ».

Toutes les lignes semblent partir d'un seul point : la bouche du personnage au premier plan.

Le cri est-il celui du personnage ? Ou se bouche-t-il les oreilles pour se protéger d'un cri extérieur ?

Je me promenais sur un sentier au bord d'un fjord… Soudain le ciel devint rouge sang !

Je m'arrêtai… Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature.

En Allemagne aussi, de jeunes peintres s'opposent à l'art officiel. À Munich, ils forment un groupe nommé **Cavalier bleu**.

Cherchons dans la nature ce qui se cache derrière le voile des apparences.

Le bleu est le principe mâle, sévère et spirituel. Le jaune est féminin, doux et joyeux. Le rouge est brutal.

*Edvard Munch, peintre norvégien (1863-1944).

À Munich, le Russe **Kandinsky*** rejoint le Cavalier bleu. À 30 ans, il veut être peintre, mais aussi théoricien de l'art. Il publie des livres pour démontrer que l'art authentique est inséparable d'une démarche spirituelle.

Adieu paysages ou portraits. L'art doit exprimer nos visions intérieures !

Kandinsky et les artistes du Cavalier bleu veulent établir des liens entre peinture et musique, car celle-ci parvient à exprimer directement les sentiments de l'âme humaine. La peinture ne « représente » alors plus rien de réel, elle est abstraite.

Voici ma **Composition VII** ! Les couleurs sont musique, la musique est émotion, l'art est pensée.

Vous entendez la vibration des couleurs ?

LE CAVALIER BLEU

*Vassily Kandinsky, peintre russe (1866-1944).

*Pablo Picasso, peintre espagnol (1881-1973).

PABLO PICASSO ET GEORGES BRAQUE* POURSUIVENT ENSEMBLE LEURS RECHERCHES. ILS DESSINENT DES OBJETS DU QUOTIDIEN VUS SOUS PLUSIEURS ANGLES EN MÊME TEMPS, ÉCLATÉS EN MULTIPLES FACETTES. AINSI DÉCOMPOSÉS, ILS SONT RECOMPOSÉS POUR CRÉER UNE NOUVELLE VISION. C'EST LA NAISSANCE DU CUBISME.

Regarde, Pablo, j'ai collé un morceau de toile cirée, du faux bois...

Quelle idée géniale, le papier collé !

Dans **Compotier et cartes**, Braque réduit les couleurs : noir, gris, brun, blanc...

À MONTMARTRE, LE JEUNE **MARCEL DUCHAMP*** S'INTÉRESSE AU PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET AUX INNOVATIONS TECHNIQUES. IL PENSE Y TROUVER DE NOUVELLES SOURCES D'INSPIRATION.

Duchamp, la peinture n'a plus de sujet, juste des formes et des couleurs !

Moi, je veux peindre le mouvement, la vitesse !

EN 1912, À MUNICH, DUCHAMP DÉCOUVRE LES PEINTRES DU CAVALIER BLEU. DE RETOUR À PARIS, IL DÉLAISSE LES TOILES POUR PRODUIRE DES ŒUVRES ÉNIGMATIQUES MÊLANT PEINTURE ET SCULPTURE.

On vit une révolution des sciences : les rayons X montrent ce qu'il y a derrière la matière. La peinture doit exprimer l'invisible derrière le visible.

* Georges Braque, peintre français (1882-1963).
* Marcel Duchamp, artiste français (1887-1968).

En 1917, Duchamp va plus loin : il souhaite exposer dans un salon un objet de son choix, qu'il signera. Sa proposition provocante, un urinoir renversé, est refusée.

Parions qu'en prenant un de ces objets triviaux, en le signant, en le datant, j'en fais un objet d'art !

Trois jours de réparation pour la voiture ?

Qu'est-ce qu'on va faire ?

De la mécanique à Beaubourg !

Duchamp impose ses choix et ouvre une nouvelle ère. Ce n'est plus la production d'une forme qui fait l'œuvre d'art mais l'idée seule, le processus intellectuel.

Avec Duchamp, l'art est réflexion... Il transforme en œuvres des objets du quotidien. Les **Ready-made** sont des « objets tout faits » issus du choix de l'artiste.

Fontaine (1917)

R. Mutt 1917

De 1914 à 1918, la guerre déchire l'Europe. Face à l'horreur, des artistes se réfugient dans l'imaginaire et l'humour.

Choisissons la provocation !

Le canular !

En Suisse, en Allemagne, bientôt à Paris et à New York, ils créent le mouvement Dada.

DADAAAAAE100 !

UUU !

Avec la fin de la guerre, Paris redevient la capitale des nouveaux courants artistiques.

Soirée dada ce soir, salle des fêtes !

DADA

Dada ou pas, t'en sors gaga !

Les artistes dada se veulent drôles et irrespectueux. Ils méprisent les « vieilleries » du passé.

Elle m'agace avec son sourire, Mona Lisa... Et si je lui ajoutais une petite moustache ?

Le poète André Breton découvre les peintures, collages et objets dada. Pour lui, ces œuvres ouvrent les portes de l'imaginaire et du rêve. Il est fasciné par les tableaux de l'Italien **Giorgio De Chirico***.

Chant d'amour (1914)

Quelle énigme ! De Chirico peint nos rêves...

Dada ne dure pas, mais il a semé ses graines. Nombreux sont ceux qui veulent dénigrer une société hypocrite et égoïste.

Nous voulons changer la vie.

Libérons l'imaginaire !

Le médecin autrichien Sigmund Freud a développé la psychanalyse, une méthode de soins qui s'appuie sur l'exploration de l'inconscient.

Racontez-moi vos rêves...

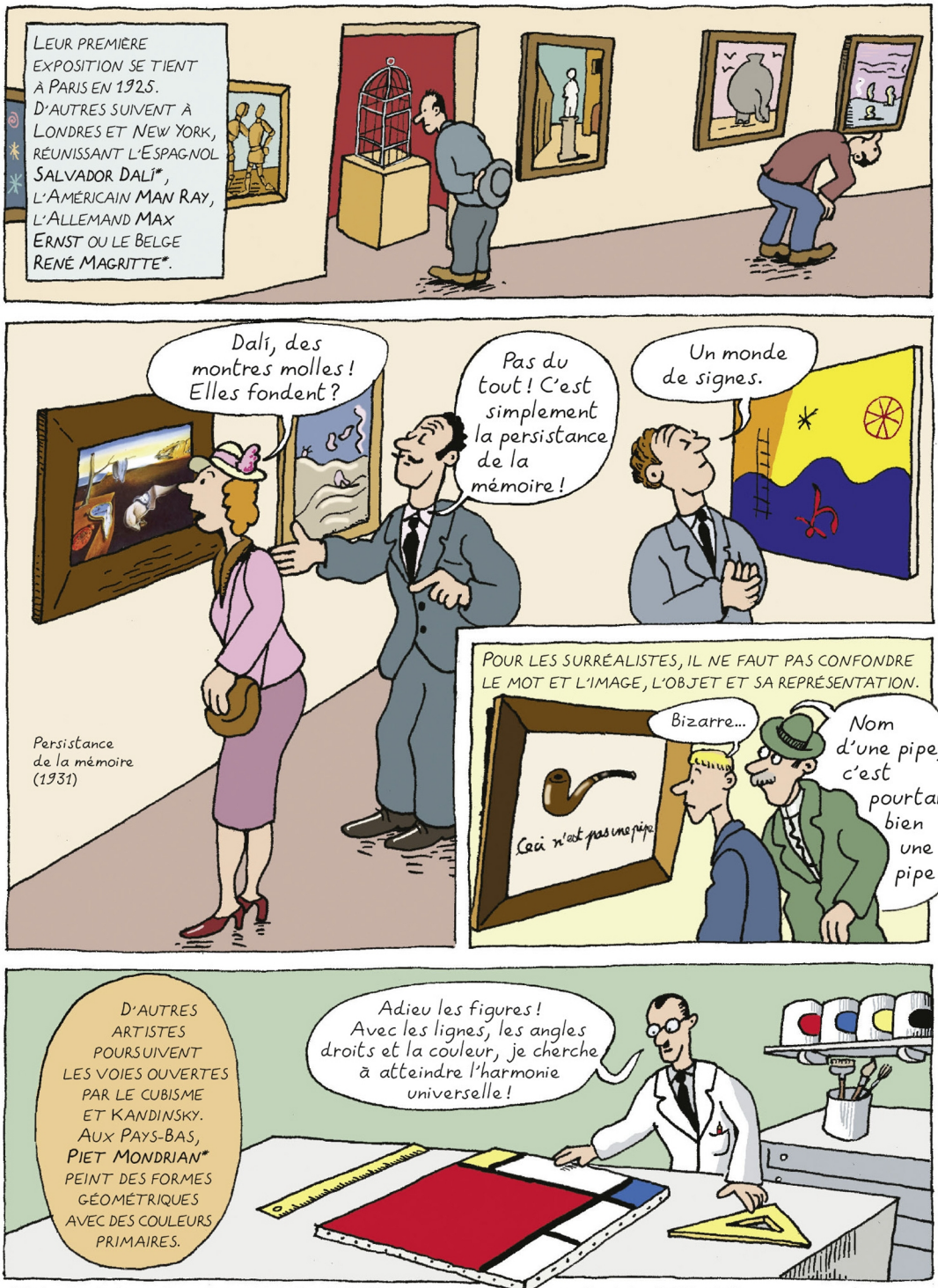
Je vois une maison qui brûle et quelqu'un qui vole dans les airs...

Pour les artistes **surréalistes**, ces visions non conscientes sont un immense réservoir d'expériences et un moyen d'accès à la liberté. Ils pratiquent des jeux artistiques collectifs, manipulent objets, textes, dessins, collages, photographies...

Un cadavre...

Exquis !

*Giorgio De Chirico, peintre italien (1888-1978).



*Salvador Dalí, peintre espagnol (1904-1989). *René Magritte, peintre belge (1898-1967).
*Piet Mondrian, peintre néerlandais (1872-1944).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des artistes européens trouvent refuge aux États-Unis. New York devient le cœur de la vie artistique. En 1939, le musée d'Art Moderne expose le tableau monumental **Guernica** que Picasso a peint deux ans plus tôt.

Guernica ! Quelle force incroyable !

C'est le Massacre des Innocents du XXe siècle !

Après la guerre, New York conserve son attrait pour les artistes. **Jackson Pollock*** a été marqué par Picasso et les surréalistes. À partir de 1947, il utilise une technique totalement nouvelle : l'**Action painting** (ou « peinture gestuelle »), résultat du mouvement de l'artiste autour et au-dessus de la toile.

Quand je peins, je me sens vivant sur la toile, à peine conscient de ce que je fais. Un tableau a sa vie propre, j'essaie de la faire émerger !

Pollock utilise de la peinture industrielle, qu'il trouve en supermarché. Toute la toile est peinte de la même façon, il n'y a pas de centre. Cette forme est appelée « all-over ».

Séduits par cette peinture vivante, des artistes réalisent des « performances » : des œuvres d'art éphémères et participatives.

?

D'autres cherchent leur inspiration dans les objets du quotidien. Ils « recyclent » les rebuts de la société de consommation.

Tiens, un pneu !

Une vieille couverture !

*Jackson Pollock, peintre américain (1912-1956).

Puis survient l'éclosion du Pop art (pop, comme populaire). Des artistes, tel Jasper Johns, s'approprient les symboles de l'identité américaine.....

Sept bandes rouges, six blanches et 49 étoiles...

D'autres, comme Roy Lichtenstein*, s'inspirent de la publicité et des comics, les bandes dessinées américaines.

OHHH... ALRIGHT...

À New York, Andy Warhol*, un jeune dessinateur pour la publicité, peint en série des boîtes de conserve, des billets de banque, des bouteilles de Coca-Cola ou des actrices de cinéma.

Marilyn Monroe est un produit de consommation. Son image ne lui appartient plus. Mais est-ce de l'art ?

INK

TOMATO SOUP

SOUP

La sérigraphie, inventée en Chine au VIIIe siècle, est un moyen de reproduction qui utilise des pochoirs. Elle permet de transférer des images sur différents supports : tissu, papier, verre, métal...

Le film permet d'insoler l'écran qui est enduit d'une matière sensible à la lumière.

L'écran ainsi obtenu permet de ne déposer l'encre que sur les parties non insolées.

Ainsi l'encre passe au travers de l'écran et vient se déposer sur le support.

*Roy Lichtenstein, artiste américain (1923-1997).
*Andy Warhol, artiste américain (1928-1987).

À PARTIR DES ANNÉES 1970, LES ARTISTES MULTIPLIENT LES MOYENS D'EXPRESSION, LES SUPPORTS ET LES MATÉRIAUX. ILS UTILISENT LA PHOTO, LA VIDÉO ET PROPOSENT DES « INSTALLATIONS » DANS LESQUELLES LES SPECTATEURS SONT INVITÉS À PÉNÉTRER, À CIRCULER.

Nous pouvons être DANS l'œuvre d'art !

Pas moi, je suis arachnophobe !

Maman, (2003) sculpture en bronze de Louise Bourgeois*.

LE DESSIN, LA PEINTURE ET LA SCULPTURE DEMEURENT DES MOYENS D'EXPRESSION PRIVILÉGIÉS. L'ANGLAIS **FRANCIS BACON*** REPRÉSENTE DES PERSONNAGES, SOUVENT NUS, QUI SEMBLENT EN SOUFFRANCE.

C'est figuratif mais...

Les éléments sont reconnaissables mais déformés...

Les lieux sont indéfinis. Un nulle part familier.

Trois personnages dans une pièce (1964)

À NEW YORK, DANS LES ANNÉES 1980, DE JEUNES ARTISTES COMME **KEITH HARING*** OU **JEAN-MICHEL BASQUIAT*** INVESTISSENT LA RUE.

SAMO©

LES GRAFFITIS DEVIENNENT PEINTURE, LA PEINTURE DEVIENT GRAFFITI.

J'ai déjà vu ça quelque part.

Dans la rue...

... ou dans le métro ?

C'est le début du street art, l'art des rues et des lieux publics. Cela peut être des graffitis, des tags, des collages, des pochoirs, des fresques murales, des monuments emballés, des installations de lumière, des projections vidéo...

J'en vois sur la cheminée là-bas !

*Louise Bourgeois, artiste franco-américaine (1911-2010). *Francis Bacon, peintre anglais (1909-1992).
*Jean-Michel Basquiat, artiste américain (1960-1988).

En 1989, année riche en événements politiques (manifestations de Pékin, en Chine, chute du mur de Berlin, en Allemagne), l'actualité s'invite dans l'art. Les créations de nombreux artistes rendent compte de l'histoire.

Bienvenue !

L'art s'internationalise. Les créateurs du monde entier exposent dans des manifestations de plus en plus nombreuses. Les prix flambent !

Les artistes utilisent désormais une infinité de matériaux pour s'exprimer, et célébrer ou dénoncer le monde qui nous entoure. Voici venu le temps des « plasticiens ».

Et ça, qu'est-ce que c'est ?

C'est une installation. Une association d'objets qui exprime une idée.

Certaines sont interactives. Le visiteur déclenche un son, un mouvement...

Quel voyage...

Ça ne finit jamais, alors...

Non, car l'homme a besoin de communiquer, de partager, de comprendre, de créer des symboles... L'art, c'est la vie !

*Keith Haring, artiste américain (1958-1990).

PETIT MUSÉE

Retrouvez dans les pages qui suivent...
...les peintures et les sculptures qui ont marqué l'histoire de l'art !

L'art de la préhistoire

Propulseur en bois de renne

Cet objet a été trouvé dans l'abri de la Madeleine, en Dordogne, l'un des sites les plus importants concernant la vie des Magdaléniens, des chasseurs de rennes vivant au bord de la Vézère.

Cette arme de jet en bois de renne date de 15 000 ans av. J.-C. On peut le voir au Musée national de Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac, en Dordogne.

La Vénus de Brassempouy

On l'appelle aussi la «Dame à la capuche» en raison de la forme de sa coiffure. Elle a été trouvée dans la grotte du Pape, à Brassempouy, dans les Landes (sud-ouest de la France). En ivoire de mammouth, haute de 3,6 cm, elle a été sculptée il y a plus de 22 000 ans.
Elle est exposée au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye.

La Vénus de Willendorf

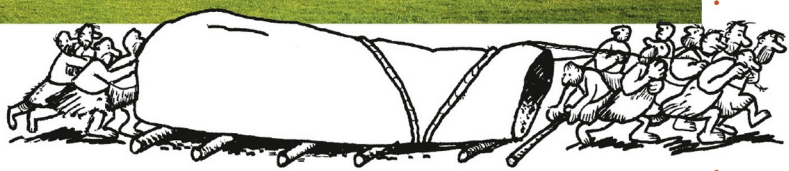
Découverte en 1908 en Autriche, cette statuette en calcaire mesure 11 cm de hauteur. Elle daterait de 29 500 ans av. J.-C. Elle est exposée au Museum d'histoire naturelle de Vienne, en Autriche.

La grotte de Lascaux

C'est l'une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Les peintures et les gravures qu'elle renferme dateraient d'environ 18000 av. J.-C. Elle est située dans la vallée de la Vézère, en Dordogne, non loin de l'abri de la Madeleine. La grotte originale est fermée au public mais on peut visiter sa réplique.

Les alignements de Carnac

À Carnac, en Bretagne, sont alignées près de 4000 imposantes pierres: menhirs, dolmens et allées couvertes sont répartis sur plus de 4 km. Les alignements datent de la période du néolithique, vers 4000-3500 av. J.-C., et leur fonction probable était sacrée ou funéraire.



Stonehenge

Ce monument mégalithique, composé de plusieurs cercles d'immenses pierres concentriques, a été érigé entre 2800 et 1100 av. J.-C., à l'âge du Bronze. Il est situé dans le sud de l'Angleterre, non loin de Salisbury.

L'art de l'Orient et de l'Égypte antiques

L'étendard d'Ur

Cet objet trouvé dans le cimetière royal de l'ancienne cité d'Ur (située dans l'actuel Irak, au sud de Bagdad) date d'environ 2650 av. J.-C. C'est un petit coffre de bois de 27 cm de haut et 48 de long, incrusté d'une mosaïque de nacre, de calcaire rouge et de lapis-lazuli, qui se compose de 4 panneaux. Il est exposé au British Museum, à Londres (Royaume-Uni).

La statue d'Ebih-Il

Cette statue a été découverte dans un temple de Mari, ancienne cité située dans l'actuelle Syrie. Datant de 2340 av. J.-C., ce chef-d'œuvre de l'art mésopotamien représente un homme en prière. Haute de 53 cm, elle est en gypse, avec des incrustations de lapis-lazuli et de coquille. On peut la voir au musée du Louvre, à Paris.

Le Code d'Hammurabi

Emblème de la civilisation mésopotamienne, cette haute stèle érigée par le roi de Babylone date de 1792-1750 av. J.-C. C'est un ouvrage historique et littéraire et le recueil juridique le plus complet de l'Antiquité. Elle est en basalte, une pierre noire très dure, et mesure 2,25 m de haut. Elle est exposée au musée du Louvre, à Paris.

Le buste de Nefertiti

Haut de 50 cm, il a été réalisé vers 1350 av. J.-C. Sculpté dans du calcaire puis recouvert de plâtre et peint, il a été découvert à Tell el-Amarna, la ville fondée par le pharaon Akhenaton, l'époux de Nefertiti.
Le visage de la reine, parfaitement symétrique, est intact à l'exception de l'œil gauche qui ne possède plus son incrustation de quartz peint en noir.
On peut l'admirer au Neues Museum, à Berlin (Allemagne).

Les pyramides et le sphinx de Gizeh

Sur le plateau de Gizeh, non loin du Caire, en Égypte, se dressent le sphinx et les pyramides, parmi les sept merveilles du monde antique. Le site est une ancienne nécropole, principalement utilisée sous l'Ancien Empire (vers 2500 av. J.-C.). Taillé dans la roche calcaire, le Sphinx est la plus grande sculpture du monde: 73 m de long, 14 m de large et 20 m de haut.

Le scribe accroupi

En réalité assis en tailleur, ce scribe en calcaire peint, haut de 54 cm, compte parmi les chefs-d'œuvre de l'art antique. Datant de 2600-2350 avant notre ère, il provient de Saqqarah, au sud du Caire. On ne sait rien du personnage qu'il représente: ni son nom, ni ses titres, ni l'époque exacte à laquelle il vivait. Il est conservé au musée du Louvre, à Paris.

L'art de la Grèce antique

Idole cycladique

Ces petites sculptures en marbre proviennent de l'archipel des Cyclades, en Grèce. Apparues vers 2500 av. J.-C. sur l'île de Kéros, elles représentent des figures féminines ou des visages plats. Celle-ci mesure 19 cm de haut. Cette idole est exposée au musée du Louvre, à Paris.

Masque funéraire

Ce masque en or, injustement attribué au roi Agamemnon, a été découvert dans une tombe à Mycènes, en Grèce. Mesurant 31 cm de haut, il était placé sur la tête d'un riche seigneur défunt. Datant d'environ 1500 av. J.-C., le masque est exposé au Musée national archéologique d'Athènes.

Kouros d'Anavyssos

C'est une statue grecque en marbre de l'époque archaïque (vers 540 av. J.-C.). Elle représente un jeune homme, *kouros*, nu, de grande taille (1,94 m). Ces statues avaient deux utilisations : dans les temples, elles étaient des offrandes ; dans les cimetières, elles marquaient la tombe de citoyens importants. Le kouros d'Anavyssos est conservé au Musée national archéologique d'Athènes.

Vénus de Milo

Depuis sa découverte sur l'île de Milos, dans l'archipel des Cyclades, cette statue de 2 m de haut garde son mystère : est-elle Aphrodite, déesse grecque de l'amour, ou Amphitrite, déesse de la mer ? Sculptée dans le marbre vers 100 av. J.-C., la statue innove par le mouvement du corps qui tourne comme une hélice, et par le glissement du drapé sur les hanches. Elle est exposée au musée du Louvre, à Paris.

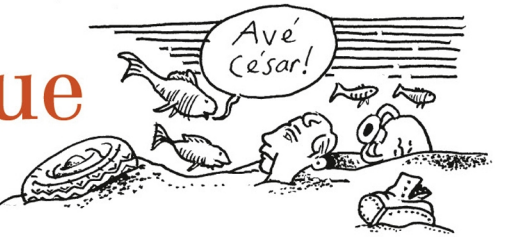
Achille et Ajax jouant aux dés

Ce grand vase, haut de 61 cm, a été réalisé par le potier Exékias, qui a signé son œuvre. Originaire de la région d'Athènes, il date de 530 av. J.-C. C'est un exemple des plus raffinés de la technique de céramique à figures noires : les représentations des héros grecs sont incisées de détails extrêmement précis.
On peut le voir à Rome, au Musée grégorien étrusque du Vatican.

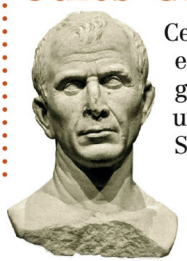
Le Parthénon

Le Parthénon est situé sur l'acropole, « la Ville d'en haut », à Athènes, en Grèce. Cet immense édifice en marbre était consacré à Athéna Parthenos, protectrice de la cité et déesse de la guerre et de la sagesse. Le Parthénon était destiné à abriter la célèbre statue chryséléphantine (en or et en ivoire) d'Athéna et le trésor de la cité, aujourd'hui disparus.

. . . L'art de la Rome antique



Jules César



Ce portrait de Jules César est un buste en marbre grandeur nature montrant un homme vieillissant. Sorti du Rhône en 2007, il daterait de 46 av. J.-C. et pourrait être la plus ancienne représentation connue de César. Il est exposé au Musée départemental des antiquités d'Arles, au bord du Rhône, dans le sud de la France.

Auguste de Prima Porta

La statue en marbre d'Auguste, dite «de Prima Porta», a été trouvée dans une villa au nord de Rome. Datant de 14 apr. J.-C., elle devait avoir pour modèle une statue en bronze plus ancienne. L'empereur, représenté dans l'attitude du général s'adressant à ses troupes, est dans la position du *contrapposto*, inventée par le sculpteur grec Polyclète vers 440 av. J.-C. La statue est conservée au musée du Vatican à Rome.

Le Panthéon

À l'origine, le Panthéon à Rome était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Bâti au Ier siècle av. J.-C., il fut endommagé par plusieurs incendies, entièrement reconstruit sous l'empereur Hadrien puis converti en église chrétienne. Couvert par la plus grande coupole de toute l'Antiquité (43 m de diamètre), le Panthéon est un véritable exploit architectural.

Le Colisée

Le Colisée est un immense amphithéâtre situé dans le centre de la ville de Rome. Recevant jusqu'à 75 000 spectateurs, c'est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaines. Sa construction s'est achevée en 80 apr. J.-C. Son nom viendrait de la statue colossale de l'empereur Néron, érigée à côté.

La mosaïque d'Alexandre

Cette grande mosaïque de sol fut découverte à Pompéi, dans le sud de l'Italie. Datant de la fin du IIe siècle av. J.-C., elle représente la bataille livrée par Alexandre à Issos et serait inspirée par une peinture grecque. Elle est faite avec environ 2 millions de tesselles de quatre couleurs seulement: jaune, rouge, noir et blanc. Elle mesure 5,80 m sur 3,10 m, cadre compris. Elle est exposée aujourd'hui au Musée archéologique national de Naples.

Le boulanger et son épouse

D'un auteur inconnu, cette fresque (65 cm de haut, 58 cm de large) représente un couple de bourgeois de Pompéi, probablement mari et femme. Il s'agirait du boulanger Terentius Neo et de son épouse.
Peinte à la fresque entre 45 et 60 apr. J.-C., elle est conservée à Naples, au Musée archéologique.

L'art du Moyen Âge

Sainte-Sophie

Sainte-Sophie (« divine sagesse », en grec) est une grande église chrétienne d'Istanbul, en Turquie. Construite au VIe siècle sous l'empereur Justinien, elle est devenue une mosquée au XVe siècle.
Cet immense édifice richement décoré est inspiré du Panthéon de Rome et des basiliques chrétiennes. Appelée byzantine, cette architecture a inspiré, à son tour, des architectes arabes, vénitiens et ottomans.

Le livre de Kells

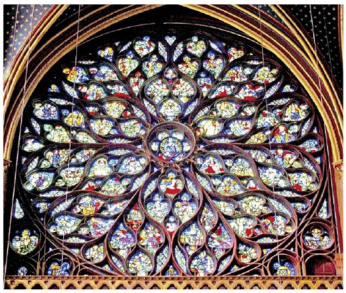
Rédigé en latin, c'est un manuscrit exceptionnel réalisé par des moines de culture celtique en Irlande, aux alentours de l'an 800. Il est composé de 340 folios en parchemin reliés de 33 cm par 25 cm. Le folio 34r (ci-contre) laisse apparaître le célèbre monogramme formé des lettres *Chi* et *Rhô*, qui sont les deux premières lettres du mot « Christ » en grec.
Il est exposé à la bibliothèque du Trinity College de Dublin, en Irlande.

La Tapisserie de Bayeux

La Tapisserie de Bayeux est une broderie du XIe siècle. C'est une bande de toile de lin de près de 70 m de long et de 50 cm de large. Elle décrit la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui en devint roi. Exceptionnel témoignage historique, elle a été réalisée entre 1066 et 1082. Elle est exposée au musée de la Tapisserie à Bayeux, en Normandie (France).

L'abbatiale de Conques

L'abbatiale Sainte-Foy est l'église d'une abbaye, située à Conques, dans le sud de la France. Construite en 1041, elle est un chef-d'œuvre de l'art roman. Elle demeure célèbre pour son tympan et son trésor de l'époque carolingienne. Au portail occidental de l'abbatiale, une profonde voussure abrite le Tympan du jugement dernier (XIIe siècle) : au centre trône le Christ en majesté avec les élus à sa droite, au Paradis, et les damnés à sa gauche, en Enfer.



Rosace de la Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle a été édifiée à Paris à la demande du roi Saint Louis afin d'abriter des reliques du Christ qu'il avait acquises à partir de 1239.
Sur la façade ouest, la grande rosace des années 1485-1495 éclaire la chapelle haute. De 9 mètres de diamètre, elle est de style gothique flamboyant et représente l'Apocalypse, le récit de la fin du monde, dans six grands fuseaux convergeant vers un Christ en majesté.

Le portrait de Jean Le Bon

Peint un peu avant 1350, ce portrait figurerait Jean Le Bon, futur roi de France. La représentation de profil s'inspire des pièces de monnaie. Ce pourrait être le premier portrait d'un roi de France. Peint à la détrempe à l'œuf sur l'enduit de plâtre appliqué sur une toile fine collée sur un panneau de bois de chêne, il mesure 60 x 44 cm.
Il est exposé au musée du Louvre, à Paris.

L'art de la Renaissance

Les fresques de Giotto

Ces scènes appartiennent au cycle de fresques réalisé par le peintre italien Giotto di Bondone dans la chapelle Scrovegni (ou église de l'Arena) à Padoue, en Italie.
Dans cette chapelle gothique du début du XIVe siècle, Giotto a peint avec des couleurs lumineuses et subtiles, en particulier le bleu, des scènes du Nouveau Testament, de la vie de la Vierge et de Jésus. L'expression des personnages et leurs gestes chargés d'émotion font de Giotto l'inventeur de la peinture italienne.

Les Très Riches Heures

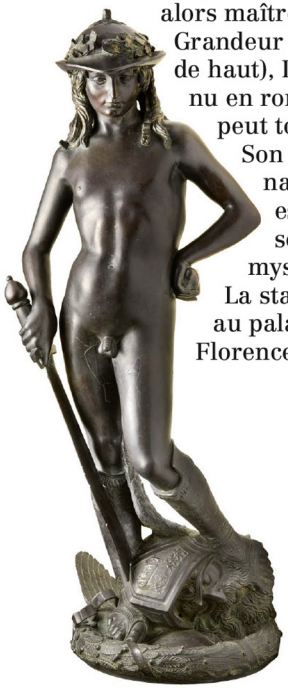
Les *Très Riches Heures du duc de Berry* est un livre de prières commandé vers 1410 par le duc de Berry aux frères de Limbourg, venus des Pays-Bas. Il est achevé par d'autres artistes vers 1480. Le manuscrit contient 66 grandes miniatures et 65 petites. Celle présentée ici est tirée du calendrier des mois. On peut la voir à la bibliothèque du musée Condé, à Chantilly (France).

Les époux Arnolfini

Daté de 1434, le tableau du peintre flamand Jan Van Eyck représente Giovanni Arnolfini, un riche marchand italien installé à Bruges, et sa future épouse, à l'occasion de leurs noces.
Van Eyck est le premier peintre à réaliser des portraits d'hommes et de femmes issus de la bourgeoisie et de la classe marchande. Le tableau (82 x 60 cm) frappe par sa précision, sa lumière, ainsi que par ses nombreux détails. La technique est la peinture à l'huile sur du bois.
Il est exposé à la National Gallery, à Londres.

David

Le *David* du sculpteur Donatello est une statue en bronze réalisée entre 1430 et 1432. Considérée comme le premier grand nu en bronze fondu depuis l'Antiquité, elle a été commandée par Cosme de Medicis, alors maître de Florence.



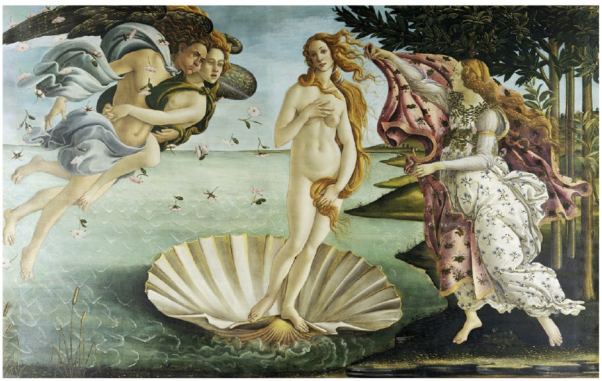
Grandeur nature (158 cm de haut), David est figuré nu en ronde-bosse, on peut tourner autour. Son attitude est très naturelle, le corps est souple mais son émotion reste mystérieuse. La statue est exposée au palais du Bargello de Florence.

L'Annonciation du couvent San Marco

Cette fresque peinte par le moine Guido di Pietro, surnommé Fra Angelico, a été réalisée vers 1450 au couvent San Marco à Florence. Elle mesure 216 x 321 cm. Fra Angelico a cherché à associer la perspective et l'imitation du réel issues de la Renaissance, aux couleurs et symboles hérités du Moyen Âge.

La naissance de Vénus

Tableau du peintre florentin Sandro Botticelli, réalisé vers 1485 et conservé à la Galerie des Offices, à Florence. L'artiste, célèbre pour ses peintures religieuses, représente une scène profane, inspirée par la mythologie gréco-romaine. Cette Vénus sortie des eaux est le premier nu féminin, hormis le personnage d'Ève dans les peintures religieuses. Peint selon la technique de la tempera, le support du tableau est une toile grand format (172 × 278 cm).



L'art de la Renaissance

La Cène de Léonard de Vinci

La Cène est une très grande peinture murale réalisée par Léonard de Vinci dans la salle à manger du couvent Sainte-Marie-des-Grâces à Milan, en Italie. Elle représente le dernier repas de Jésus entouré de ses disciples, avant son arrestation. En 1498, Léonard de Vinci peint à sec sur le mur. Hélas, cette technique ne permet pas la bonne conservation du chef-d'œuvre, aujourd'hui très abîmé.

La statue de Moïse

L'imposante statue de Moïse en marbre blanc a été sculptée par Michel-Ange en 1513 pour le tombeau du pape Jules II. Le prophète au regard sévère est assis, le corps en tension, les muscles puissants prêts à bouger. Elle est installée dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Rome.

Un portrait de Raphaël

Peint vers 1514-1515, ce tableau est le portrait d'un ami du peintre, le gentilhomme Baldassare Castiglione. Raphaël réussit à rendre la présence forte mais simple et naturelle du modèle, dans des tons gris, noirs et blancs. On peut le voir au musée du Louvre, à Paris.

La Tempête

Peint vers 1507, *La Tempête* du Vénitien Giorgione est un tableau mystérieux aux couleurs intenses. Pour la première fois, le paysage est sans doute le sujet de l'œuvre, laissant presque les personnages au second plan. Il peut être admiré à la galerie de l'Académie, à Venise.

Autoportrait de Dürer

Peint en 1493 quand il avait 22 ans, ce portrait de l'artiste tenant un chardon a été réalisé par Albrecht Dürer à la fin de son tour de compagnonnage en Allemagne. Il s'agit d'un des premiers autoportraits indépendants de la peinture occidentale. Il est exposé au musée du Louvre, à Paris.

Le Jardin des délices (détail)

Le Jardin des délices est un triptyque du Flamand Jérôme Bosch. Peint à l'huile sur bois entre 1490 et 1500, le tableau représente la vision du peintre du paradis sur terre, complexe et énigmatique, avec une foule de détails curieux et fantaisistes, réalisés de manière très méticuleuse. Il est conservé au musée du Prado, à Madrid.

Art baroque, art classique

Le Jugement de Pâris

Peint par le Flamand Peter Paul Rubens vers 1632-1635, le *Jugement de Pâris* représente le moment où le jeune berger, conseillé par le dieu Mercure, juge de la beauté des trois déesses dénudées, Vénus, Junon et Minerve. Le grand tableau, plein de mouvement et très coloré, met en valeur le corps des femmes. On peut le voir à la National Gallery, à Londres.

Les Ménines

En 1656, dans *Les Ménines*, le peintre espagnol Diego Velázquez représente la fille du roi d'Espagne Philippe IV, entourée de serviteurs dans une salle du palais de Madrid. Le peintre s'est aussi représenté le pinceau à la main, les yeux fixant le spectateur. Que veut-il dire ? Mystère… Le tableau est visible au musée du Prado à Madrid.

Apollon et Daphné

Entre 1622 et 1625, l'artiste italien Le Bernin, sculpte *Apollon et Daphné*. Haute de 2,43m, la sculpture en marbre montre la transformation de la nymphe Daphné en laurier pour échapper à Apollon. Le Bernin donne un mouvement tournoyant et léger à son couple aérien, et la pierre devient chair. Galerie Borghèse, à Rome.

David et Goliath

Vers 1607, Le Caravage représente le jeune David qui vient de trancher la tête du géant Goliath. Grâce à la lumière venant d'un seul côté et au clair-obscur, le peintre dirige le regard du spectateur vers les éléments du drame : l'épée, le bras de David et le visage de Goliath. Le tableau est exposé à la galerie Borghèse, à Rome.

La Jeune Fille à la perle

C'est un portrait peint par Johannes Vermeer vers 1665 à Delft, aux Pays-Bas. Éclairée par une lumière douce, une jeune fille tourne la tête vers le spectateur. Dans une harmonie de jaune et de bleu, son visage ressort du fond sombre, accentuant les jeux de lumière sur sa peau claire. Il est au Mauritshuis, à La Haye, aux Pays-Bas.

Autoportrait en apôtre Paul

Le peintre néerlandais Rembrandt a réalisé cet autoportrait à l'âge de 55 ans. Son visage, marqué par les rides, émerge de l'obscurité, le turban blanc et les pages du livre captant la lumière. Sur la gauche, à côté de son épaule, il a inscrit son nom, ainsi que l'année au cours de laquelle il peint : 1661. Le tableau est exposé au Rijksmuseum, à Amsterdam, aux Pays-Bas.

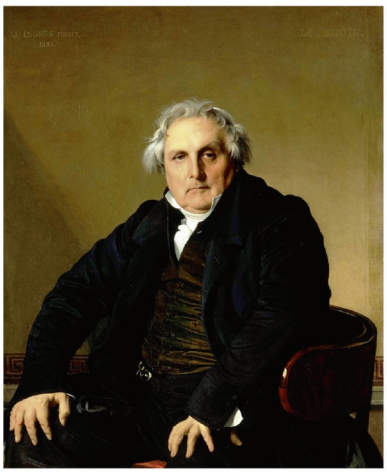
Aux XVIIIe et XIXe siècles

Pèlerinage à l'île de Cythère

Entre 1712 et 1717, le peintre français Watteau réalise la grande composition *Pèlerinage à l'île de Cythère*. Il invente un nouveau genre de peinture, celui des « fêtes galantes », mêlant mythologie et époque contemporaine : dans un décor imaginaire, des couples enlacés embarquent pour Cythère, l'île de l'amour. Il est exposé au musée du Louvre, à Paris.

Monsieur Bertin

Le peintre français Jean Dominique Ingres réalise en 1832 le portrait d'un homme de 60 ans, au corps tendu et au visage énergique, qui regarde le spectateur intensément. Le réalisme du portrait de Louis-François Bertin, provenant de la précision des détails et du cadrage rapproché, en fait un modèle des bourgeois de l'époque. Le tableau est au musée du Louvre, à Paris.



Le Parasol de Goya

Cette huile sur toile est un modèle pour une tapisserie qui devait être suspendue au-dessus d'une fenêtre dans un palais de Madrid. Très coloré et jouant sur l'ombre et la lumière, le tableau fait parti d'une série qui fut le premier succès du peintre Francisco de Goya en 1777. Il est au musée du Prado, à Madrid.

Le Radeau de la Méduse

Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault est la vedette du Salon de l'Académie de peinture à Paris en 1819 : inspiré par le récit de deux rescapés d'un naufrage, le peintre français propose une gigantesque scène tragique aux tons sombres. Le tableau est exposé aujourd'hui au musée du Louvre, à Paris.

Le Balcon

En 1868-1869, Édouard Manet peint une scène de la vie bourgeoise de l'époque. Mais tout dérange ses contemporains : les couleurs vives, en particulier le vert du balcon, les visages pensifs qui paraissent ailleurs, les corps figés. Le tableau est exposé au musée d'Orsay, à Paris.

Le Penseur

C'est la plus célèbre sculpture d'Auguste Rodin, réalisée en 1880. Le modelage original en plâtre mesure 71,5 cm de haut. Plus de 20 moulages de la sculpture existent. De différentes dimensions, ces épreuves sont des versions agrandies du modelage original. La version définitive de la sculpture est en bronze et date de 1917. On peut la voir au musée Rodin, à Paris.

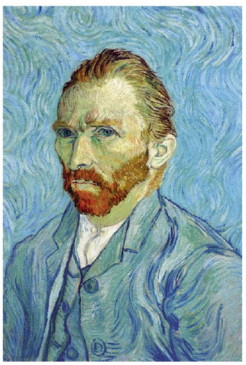
Vers l'art d'aujourd'hui

Bal du Moulin de la Galette

Dans le tableau *Bal du Moulin de la Galette*, le peintre français Auguste Renoir capte l'atmosphère des cabarets de la butte Montmartre, à Paris. La lumière, les couleurs vives, les formes floues des nombreux couples enlacés, l'orchestre… tout suggère la fête et le mouvement. En 1877, Renoir présente le tableau à l'exposition des impressionnistes.
Il est aujourd'hui exposé au musée d'Orsay, à Paris.

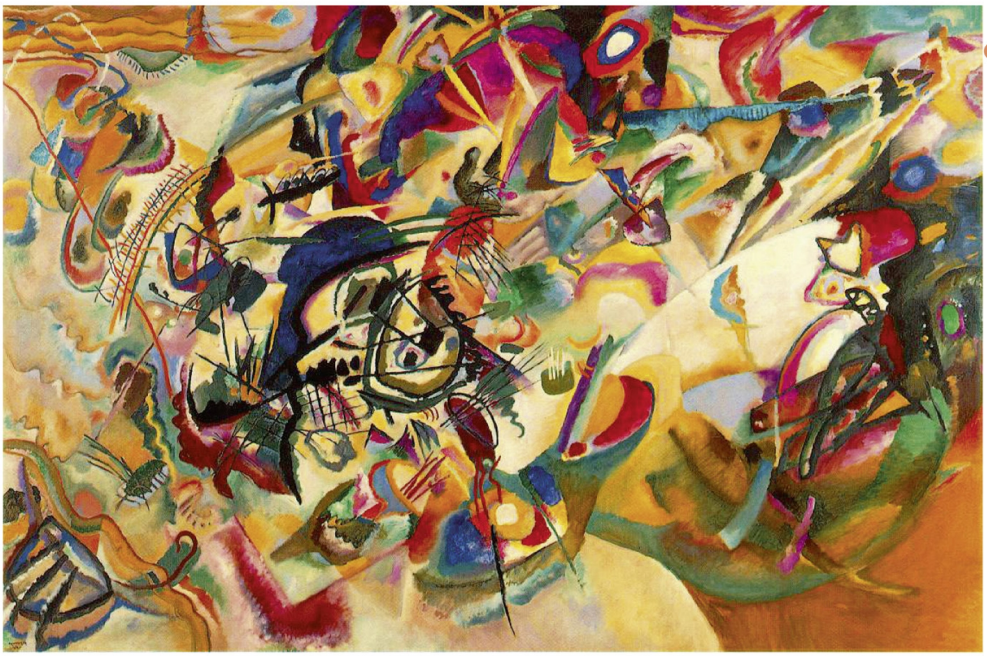
La Montagne Sainte-Victoire

Entre 1885 et 1905, Paul Cézanne peint à de nombreuses reprises ce paysage de Provence, vu comme une succession de lignes et de formes géométriques. Les touches juxtaposées créent tantôt l'ombre, tantôt la lumière. On peut voir les tableaux de la Sainte-Victoire dans de nombreux musées. Celui-ci est exposé au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, en Russie.



Autoportrait de Van Gogh

Parmi les 43 autoportraits de Vincent Van Gogh, celui de 1889 montre le peintre néerlandais en veste bleu turquoise, sur un fond de même couleur animé par des spirales bleutées. Par contraste, son visage aux tons orangés et son regard captent l'attention du spectateur. Les couleurs vives, les coups de pinceaux visibles créent une atmosphère de tension.
La toile est exposée au musée d'Orsay, à Paris.

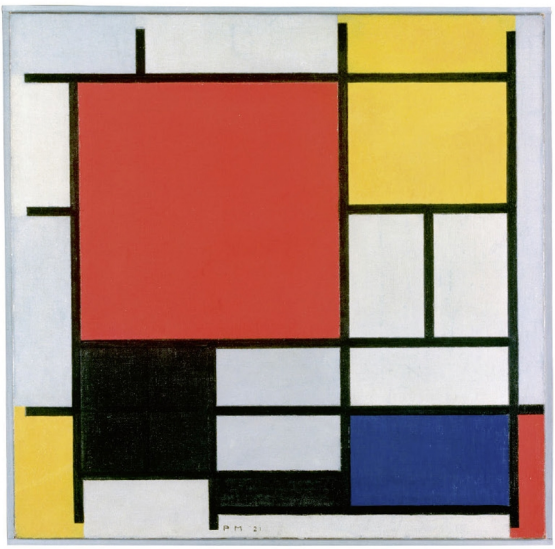


Composition VII

Composition VII est une immense peinture à l'huile du Russe Vassily Kandinsky. Peint en 1913 à Munich, le tableau, tout en mouvement, représente un univers coloré où les formes ne sont plus identifiables. Son titre le rapproche d'un morceau de musique.
Il marque la naissance de l'abstraction en art. Il est exposé à la galerie Tretiakov, à Moscou, en Russie.

Composition en rouge, jaune, bleu et noir

Ce tableau de Piet Mondrian (1921), appartient au néoplasticisme, style inventé par le peintre dans le but de débarrasser la peinture de toute imitation et de réduire la nature aux lignes essentielles: la verticale, l'horizontale. Mondrian s'appuie aussi sur le nombre d'or dans ses compositions, proportion idéale déjà utilisée par les Grecs anciens.
Le tableau est au Musée municipal de La Haye, aux Pays-Bas.



Glossaire

Abbaye : lieu de vie des moines et des religieuses. L'abbaye chrétienne est souvent composée d'une église, d'un cloître et de bâtiments pour la vie des moines.

Aplat : en peinture, désigne une surface de couleur uniforme, sans déformation.

Aquarelle : peinture délayée à l'eau, légère et transparente, appliquée généralement sur du papier blanc.

Art pariétal : peintures ou gravures réalisées sur les parois des grottes ou des abris sous roche.

Basilique : grand bâtiment qui servait de marché ou de lieu de rassemblement pour les Romains de l'Antiquité. La basilique est le modèle pour les églises chrétiennes.

Bas-relief : sculptures contre un mur.

Cathédrale : église de l'évêque, prêtre qui dirige plusieurs églises.

Chapiteau : partie élargie au sommet d'une colonne sur lequel repose une poutre ou un entablement. Il peut être décoré de sculptures.

Clair-obscur : dans un tableau, effet consistant à contraster fortement zones claires et zones sombres, suggérant ainsi le relief et la profondeur.

Codex : cahier formé de pages manuscrites reliées ensemble. C'est l'ancêtre du livre.

Contrapposto : mouvement de déhanché du corps : debout, une jambe est fléchie et l'autre droite.

Croquis : dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails.

Enluminures : peintures à la main qui décorent les manuscrits. Souvent la couleur dorée est utilisée pour donner de la lumière au texte.

Estampe : image imprimée à partir d'une matrice traitée en relief ou en creux.

Figuratif : se dit d'un art qui s'exprime au moyen de la représentation, plus ou moins fidèle, de la réalité extérieure, par opposition à l'art abstrait.

Fresque : technique de peinture sur les murs. Un enduit frais est appliqué et le peintre doit peindre avant que l'enduit ne sèche.

Glacis : peinture translucide, presque transparente, intervenant, en couches minces et uniformes. On l'utilise pour augmenter la profondeur des couleurs et l'aspect des fonds d'un tableau.

Gouge : ciseau utilisé par le sculpteur ou le graveur sur bois pour la taille du bois ou de la pierre tendre.

Graffiti : inscription ou dessin griffonné par des artistes, ou de simples passants, sur un mur, un monument, un wagon de métro, etc. On parle aussi de « tag ».

Humanisme : mouvement intellectuel et artistique qui s'épanouit surtout dans l'Europe du XVIe siècle. Il fonde ses méthodes et sa philosophie sur l'étude des textes et des monuments antiques.

Icônes : peintures religieuses souvent pourvues de fonds dorés.

Iconoclasme : dans l'Empire byzantin du IXe siècle, doctrine qui a tenté de supprimer les icônes et les images religieuses et d'interdire leur culte.

Insoler : exposer à la lumière solaire ou à celle d'une source lumineuse.

Lapis-lazuli : pierre bleue qui, réduite en poudre, servait à réaliser la couleur bleue très lumineuse.

Loggia : galerie ouverte sur l'extérieur par une colonnade ou des arcades, le plus souvent située en étage.

Mécène : riche personne qui aide, par goût des arts, un artiste. L'aide peut être financière, mais aussi la commande d'œuvres ou la mise à disposition d'un atelier.

Monogramme : emblème qui réunit plusieurs lettres en un seul dessin, avec ou sans ornements. Il constitue souvent la signature d'un peintre ou d'un sculpteur.

Néo-classicisme : tendance artistique de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe, qui fait retour aux modèles de l'Antiquité classique.

Peinture a tempera : peinture à base d'eau et d'œuf.

Perspective : technique de la représentation en deux dimensions, sur une surface plane, des objets en trois dimensions tels qu'ils apparaissent vus à une certaine distance.

Pigments : poudres qui, mélangées à une colle, composent une peinture de couleur.

Pilastre : colonne encastrée dans un mur, terminée par une base et par un chapiteau.

Porphyre : pierre rouge ou verte tachetée.

Portrait équestre : œuvre artistique (peinture, sculpture) représentant une personne réelle ou imaginaire montée à cheval.

Profane : qui n'est pas sacré ou religieux.

Retable : tableau vertical souvent composé de plusieurs parties et situé derrière l'autel dans une église.

Rococo : style artistique en vogue en Europe au XVIIIe siècle qui dérive à la fois du style baroque italien et du décor rocaille français.

Ronde-bosse : sculpture autour de laquelle le spectateur peut tourner.

Stèle : grande plaque en pierre dressée généralement porteuse d'inscriptions.

Stuc : matériau imitant le marbre, composé ordinairement de chaux ou de plâtre fin.

Triptyque : œuvre peinte ou sculptée en trois panneaux, dont les deux volets extérieurs peuvent se refermer sur celui du milieu.

Trompe-l'œil : peinture ou décor qui donne à distance l'illusion de la réalité, en particulier la profondeur alors qu'il s'agit d'une surface plane.

Index

Action painting 160
Agamemnon 31, 170
Aix-la-Chapelle 54
Akhenaton 28, 29, 169
Alexandre le Grand 38, 46, 107, 173
Amsterdam 119, 120
Anamorphose 103
Anvers 114
Apollodore de Damas 45
Apollon 40, 42, 46
Art baroque 113
Art pariétal 8, 9, 10
Assise 65, 176
Athènes 32, 36, 37
Auguste (empereur) 41, 42, 43, 45, 172
Avignon 66

Babel (tour de) 21
Babylone 20, 21, 168
Bacon (Francis) 162
Basquiat (Jean-Michel) 162
Bellini (Giovanni) 92, 94
Bernhardt (Sarah) 144
Bosch (Jérôme) 104, 105, 179
Botticelli (Sandro) 79, 80, 177
Bourgeois (Louise) 162
Bramante 87, 90
Braque (Georges) 156
Breton (André) 158
Bruegel (Peter) 105
Brunelleschi (Filippo) 70, 71, 72, 74, 76

Camera obscura 121
Canaletto 129
Carnac 12, 167
Carolingien (art) 54-57
Carpaccio (Vittore) 92, 93
Catal Höyük 11
Cézanne (Paul) 149, 150, 153, 155, 184
Chambord 106
Chapelle Sixtine 87, 88, 89, 110
Chardin (Jean Siméon) 127
Charlemagne 54, 55, 56
Charles Quint 92, 96, 97, 106, 114
Chartres 61
Chartreuse de Champmol 67, 68
Chauvet (grotte) 8, 10
Chirico (Giorgio de) 158
Cnossos 30
Colisée de Rome 44, 45, 173
Colomb (Christophe) 81
Conques 58, 59, 175
Constantin (empereur) 45, 48, 52, 54
Constantinople 52, 60, 78, 81
Contrapposto 34, 71
Courbet (Gustave) 141
Cranach (Lucas) 101, 102
Crète 30
Cubisme 156, 159
Cyclades (îles) 30, 170

Dada 157, 158
Dali (Salvador) 159
David (Jacques-Louis) 131, 134
David 72, 78, 177
Degas (Edgar) 143, 145, 147
Delacroix (Eugène) 139, 141
Delft 120, 122, 181
Donatello 71, 72, 78, 177
Duchamp (Marcel) 156, 157
Dürer (Albrecht) 98, 99, 100, 102, 179

Égypte antique 13, 22 à 29, 134
Enluminure 55, 67
Ernst (Max) 159
Étrusques 40
Exékias 33
Expressionnisme 153

Florence 70 à 78, 81, 82, 84, 86, 177
Fontainebleau 107
Fra Angelico 77, 177
François Ier 85, 95, 106, 107
Freud (Siegmund) 158
Friedrich (Caspar David) 140, 144

Gainsborough (Thomas) 129
Gauguin (Paul) 151, 153
Géricault (Théodore) 138, 139, 141, 183
Ghiberti (Lorenzo) 70, 71
Giorgione 93, 96, 179
Giotto 64 à 66, 176
Girardon (François) 125
Gisant 63
Giverny 148
Gothique (art) 60 à 64, 175
Goya (Francisco) 136, 137, 182
Grèce antique 30 à 39, 170-171
Guernica 160
Guillaume le Conquérant 56, 174
Guizeh (pyramides de) 23, 169
Gutenberg (Johannes) 81, 95

Hammurabi 19, 168
Haring (Keith) 162
Haussmann (baron) 140
Henri VIII 102, 103, 104
Hogart (William) 128
Holbein (Hans) 102, 103, 104

Iconoclasme 53
Impressionnisme 145, 150
Ingres (Jean-Dominique) 135, 182
Ishtar (porte d') 21

Johns (Jasper) 161
Jules II (pape) 86, 87, 90, 91, 100

Kandinsky (Vassili) 154, 159, 185
Karnak 24
Khéops 23, 169
Korè 32, 36
Kouros 32, 170

La Joconde 82, 85, 158
La Tour (Georges de) 111
Lamassus 20
Lascaux (grotte) 8, 9, 10, 167
Laurent de Médicis (le Magnifique) 78, 80, 81, 82
Le Bernin 113, 125, 181
Le Brun (Charles) 122, 124, 125
Le Caravage 111, 114, 115, 120, 125, 181
Le Cavalier bleu 153, 154, 156
Le Nôtre (André) 123
Le Primatice 107
Le Titien 94 à 97, 114, 142
Le Vau (Louis) 122
Léonard de Vinci 79, 82 à 86, 93, 106, 178
Liechtenstein (Roy) 161

Louis XIV 122, 126
Louvre (palais et musée du) 38, 39, 40, 85, 122, 127, 131, 134, 142, 168, 169, 170, 171, 175, 178, 179, 182, 183
Louxor 24
Luther (Martin) 100, 101

Madrid 114, 116, 136, 137, 179, 180
Manet (Édouard) 141, 142, 143, 183
Marc Aurèle 48
Marie de Médicis 115
Masaccio 74, 75, 76, 77
Mastaba 23
Matisse (Henri) 152, 153
Médicis (famille) 70, 79
Mégalithes 12, 13, 167
Memling (Hans) 79
Mésopotamie 13, 16 à 22, 168
Michel-Ange 86 à 89, 91, 95, 110, 115, 178
Milan 82, 83, 84, 178
Minos 30
Mona Lisa, *voir La Joconde*
Mondrian (Piet) 159, 185
Monet (Claude) 143 à 148
Monroe (Marilyn) 161
Morisot (Berthe) 145
Mosaïque 17, 46, 47, 49, 53
Munch (Édouard) 153
Mycènes 31, 170
Myron 35

Nabuchodonosor 21
Nadar 144
Nakht (tombe de) 27
Napoléon Ier 134, 135, 136, 140
Napoléon III 140
Narmer (palette de) 22
Neandertal 6
Néfertiti 28, 169
New York 160, 161, 162
Notre-Dame de Paris 62, 134
Nuremberg 98, 100

Obélisque 24
Olympie 35
Osiris 26

Padoue 66
Panthéon de Rome 42, 43, 52, 72, 73, 172, 174
Paris 115, 122, 126, 134, 138 à 142, 146, 148, 150, 153, 155, 158, 159
Parthénon 37, 171
Pazzi (chapelle des) 73
Périclès 37
Pharaon 23 à 29, 169
Phidias 37
Philippe IV 116, 117
Picasso (Pablo) 155, 156, 160
Pisano (Nicola) 64, 65
Pissarro (Camille) 143, 145
Pollock (Jackson) 160
Polyclète 36, 38
Pompéi 46-47, 49, 131, 173
Pop Art 161
Poussin (Nicolas) 125, 127, 131
Praxitèle 36
Pyramide 23, 169

Raphaël 86, 87, 90, 91, 95, 178
Ravenne 53
Ready-made 157
Reims 62
Rembrandt van Rijn 118, 119, 120, 181
Renaissance 78, 81, 82, 98, 102, 105, 106, 107, 176-179
Renoir (Pierre Auguste) 143, 145, 146, 184
Rococo 126
Rodin (Auguste) 147, 183
Roman (art) 57-59
Romantisme 139, 140
Rome 81, 86, 87, 90, 92, 107, 110 à 114, 125, 135, 172-173
Rome antique 40-49, 131, 172-173
Rosso Fiorentino 107
Rubens (Pierre Paul) 114, 115, 116, 127, 136, 180

Saint Louis (Louis IX) 61, 175
Saint Pierre 76
Saint-Denis (basilique) 60
Sainte-Chapelle de Paris 61, 175
Sainte-Sophie (église) 52, 60, 174
Saint-Pierre de Rome (basilique) 86, 87, 88, 89, 100
Saint-Romain-en-Gal 49
Saint-Savin-sur-Gartempe 57
Sargon d'Akkad 18
Sceau-cylindre 18
Schliemann (Heinrich) 31
Scribe 25
Sérigraphie 161
Sforza (Ludovic) 82, 83, 84
Sfumato 85, 93
Shamash 19
Sienne 66
Sluter (Claus) 68
Sphinx 25
Stonehenge 12, 13, 167
Street Art 5, 162, 163
Suger (abbé) 60
Sumer 17
Surréalisme 158, 159, 160

Thèbes 27
Thoutmosis 28
Tiepolo (Giambattista) 130
Toutankhamon 29
Trajan (empereur) 45
Turner (William) 143, 144

Ur 17, 168
Uruk 16

Van Eyck (Jan) 68-69, 79, 176
Van Gogh (Vincent) 150 à 153, 184
Velázquez (Diego) 116, 117, 136, 180
Venise 53, 81, 82, 92 à 98, 110, 112, 129, 179
Vénus 78, 80, 96, 102, 126, 135, 142, 177
Vénus de Hohle Fels 7
Vénus de Lespurgue 7
Vermeer (Johannes) 120, 121, 122, 181
Verrocchio (Andrea) 78, 79
Versailles 5, 122, 123, 124, 125
Victoire de Samothrace 39
Vitrail 61, 175

Warhol (Andy) 161
Watteau (Antoine) 126, 127, 182
Würzburg 130

Zeus 33, 35
Ziggourat 16, 21

Index des œuvres représentées

Ange au sourire 62
Apollon et Daphné 181
Arc de Constantin 45
Auguste de Prima Porta 172
Autoportrait de Dürer 179
Autoportrait de Rembrandt 181
Autoportrait de Van Gogh 151, 184
Bal du Moulin de la Galette 184
Buste de Néfertiti 169
Code d'Hammurabi 19, 168
Composition en rouge, jaune, bleu et noir 185
Composition VII 154, 185
Compotier et cartes 156
David 177
David et Goliath 181
Diptyque de Wilton 63
Étendard d'Ur 168
Fontaine 157
Fresque de la Trinité 75
Impression, soleil levant 145
Kouros d'Anavyssos 170
L'Assomption de la Vierge 94
L'École d'Athènes 90
L'Enfant au toton 127
L'Érection de la croix 115
L'Extase de sainte Thérèse 113
L'Intendant Ebih-il 18, 168
La Cène 178
La Dame à la Licorne 81
La Femme au chapeau 152
La Grande baigneuse 150
La Jeune fille à la perle 181
La Laitière 121
La Leçon d'anatomie 118
La Liberté guidant le peuple 139, 140, 141
La Montagne Sainte-Victoire 149, 184
La Naissance de Vénus 80, 177
La Nuit étoilée 152
La Raie 127
La Ronde de nuit 119
La Tempête 93, 179
La Vénus d'Urbino 96, 142
Le Balcon 183
Le Boulanger et son épouse 173
Le Cri 153
Le Dénombrement de Bethléem 105
Le Jardin des délices 104, 179
Le Jugement de Pâris 180
Le Parasol 182
Le Penseur 147, 183
Le Radeau de la Méduse 138, 183
Le Scribe accroupi 169
Le Serment des Horaces 131
Le Tribut de saint Pierre 76
Le Triomphe de Galatée 91
Les Ambassadeurs 103
Les Aveugles de Jéricho 125
Les Demoiselles d'Avignon 155
Les Époux Arnolfini 176
Les Ménines 117, 180
Les Nymphéas 148
Les Très riches heures du duc de Berry 67, 176
Maman 162
Marriage-à-la-mode 128
Olympia 142
Palette du roi Narmer 22
Pèlerinage à l'île de Cythère 126, 182
Portrait de Jean le Bon 175
Portrait de Monsieur Bertin 135, 182
Propulseur de La Madeleine 166
Retable de l'Agneau mystique 68-69
Tapisserie de Bayeux 56, 174
Taureau de Lascaux 167
Tempête de neige en mer 144
The Flying Temeraire 143
Tres de Mayo 136
Vénus de Brassempouy 8, 166
Vénus de Milo 39, 171
Vénus de Willendorf 7, 166
Voyageur au-dessus d'une mer de nuages 140

Crédits des reproductions
Certains artistes majeurs du XXe Siècle ne sont pas évoqués ou représentés dans cet ouvrage, d'autres très peu compte tenu de l'importance de leur œuvre. Cela tient à la difficulté ou à l'impossibilité d'obtenir les droits de dessiner ou de reproduire leurs œuvres.
152b *La Femme au chapeau* d'Henri Matisse, avec l'aimable autorisation des héritiers Matisse. 155b *Les Demoiselles d'Avignon* de Pablo Picasso © Succession Picasso 2017 © Digital Image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence; 156h *Compotier et cartes* de Georges Braque © SABAM Belgium 2017; 157m *Fontaine* et *Bicycle* de Marcel Duchamp © Succession Marcel Duchamp /SABAM Belgium 2017; 158m *Chant d'amour* de Giorgio de Chirico © SABAM Belgium 2017; 159m *Persistance de la mémoire* de Salvador Dali © Fundacio Gala-Salvador Dali/SABAM Belgium 2017; 159m *La trahison des images* de René Magritte © Ch. Herscovici SABAM Belgium 2017; 161h Roy Lichtenstein © SABAM Belgium 2017; 161m Quatre *Marilyn* d'Andy Warhol © The Andy Warhol Foundation/SABAM Belgium 2017; 162h *Maman* de Louise Bourgeois © Louise BourgeoisTrust/SABAM Belgium 2017; 162m *Trois personnages dans une pièce* de Francis Bacon © SABAM Belgium 2017; 166g © Jean-Gilles Berizzi/Wikimedia Commons; 166m © Klaus D. Peter/Creative Commons; 166b © Mathias Kabel/Creative Commons; 167g © J.M. Coblence; 167m © Christian Musat/Shutterstock.com; 167b © J.M. Coblence; 168h © Wikimedia Commons; 168g © Musée du Louvre/Marion Augustin; 168d © Musée du Louvre/J.M. Coblence; 169h © Philip Pikart/Neues Museum Berlin/Creative Commons; 169m © Michel Pierre; 169b © Musée du Louvre/J.M. Coblence; 170h © Google Art Project ; 170g © Die Buche/Wikimedia Commons; 170d © Mountain/Wikimedia Commons; 171h © Musée du Louvre/Marion Augustin; 171m © J.M. Coblence; 171b © Medea/Wikimedia Commons; 172h © J.M. Coblence; 172m © Till Nlermann/Vatican Museums/Wikimedia Commons; 172b © Borisov/Shutterstock.com; 173h © Lopatin/Shutterstock.com; 173m © Andres Wolochow/Shutterstock.com; 173b © Jebulon/Naples National Museum/Wikimedia Commons; 174h © V. Voe/Shutterstock.com; 174m © DR; 174b © Jorisvo/Shutterstock.com; 175h © Jean Durieu/Shutterstock.com; 175m © Borne Miram/Shutterstock.com; 175b © Musée du Louvre/Wikimedia Commons; 176g © Turismo Padova/DR; 176d © Musée Condé, Chantilly/Wikimedia Commons; 177h © Patrick Rogers/Creative Commons; 177m © Couvent San Marco, Florence/Wikimedia Commons; 177b © Uffizi Galleries/Google Art Project; 178h © Haltadefinizione/Ministère italien de la culture/Wikimedia Commons; 178m © Archives Casterman; 178b Raphaël © Elsa Lambert/C2RMF/Wikimedia Commons; 179h © Galerie de l'Académie, Venise/Wikimedia Commons; 179d © Museo del Prado/Wikimedia Commons; 179b © Museo del Prado/Wikimedia Commons; 180h © Archives Casterman; 180b © Galeriaonline/ Museo del Prado/Wikimedia Commons; 181g © Gaspar Alves/Wikimedia Commons; 181m © Lafit86/Galleria Borghese/Wikimedia Commons; 181d © Archives Casterman; 181b © Michel Pierre, Archives Casterman; 182h © Musée du Louvre/J.M. Coblence; 182m Museo del Prado/Wikimedia Commons; 182b © Musée du Louvre/J.M. Coblence; 183g © Musée du Louvre, Archives Casterman; 183d © Google Art Project/Wikimedia Commons; 183b © Google Art Project/Wikimedia Commons; 184g © Allart/Musée d'Orsay/Wikimedia Commons; 184d © Archives Casterman; 184b © Musée d'Orsay/J.M. Coblence; 185h © Galerie Tretiakov Moscou/Wikimedia Commons; 185b © Gemeentemuseum Den Haag/Wikimedia Commons.

Casterman
Cantersteen 47, boîte 4
1000 Bruxelles
Belgique

www.casterman.com

ISBN : 978-2-203-20892-6
N° d'édition : L.10EJDN002345.N001

© Casterman, 2020
Achevé d'imprimer en août 2020, en France, par G. POLLINA,
(Zone industrielle de Chasnais, 85407 Luçon Cedex)
Dépôt légal : octobre 2020 ; D.2020/0053/340
Déposé au ministère de la Justice, Paris (loi n°49.956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse).

Tous droits réservés pour tous pays.
Il est strictement interdit, sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, de reproduire (notamment par photocopie ou numérisation) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Avec la collection **TOUTenBD**,
c'est facile d'être curieux !

Le monde actuel en BD

La démocratie

L'Europe

L'économie

L'Histoire de France en BD

L'intégrale : De la préhistoire à nos jours

De la préhistoire à l'an mil

Du Moyen Âge à la Révolution

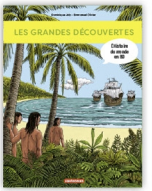
De 1789 à nos jours

Vercingétorix et les Gaulois

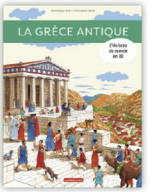
- Saint Louis et le Moyen Âge
- François Ier et la Renaissance
- Louis XIV et Versailles
- La Révolution française
- Napoléon et l'Empire
- La Première Guerre mondiale
- La Seconde Guerre mondiale
- De Gaulle et le XXe siècle

L'Histoire du monde en BD

Rome et son empire



Les grandes découvertes



La Grèce antique

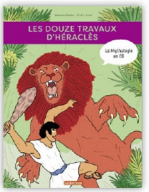
L'Histoire de l'Art en BD

Léonard de Vinci

Vincent Van Gogh

Monet et les impressionnistes

La Mythologie en BD



Les douze travaux d'Héraclès

Prométhée

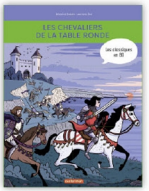
Isis et Osiris

Thésée et le Minotaure

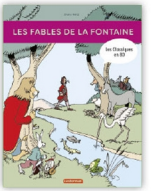
Les Métamorphoses d'Ovide

- La naissance de Rome
- Jason et la Toison d'or
- L'Odyssée
- La guerre de Troie
- Zeus, le roi des dieux

Les Classiques en BD



Les Chevaliers de la Table ronde



Les Fables de La Fontaine

Molière

Victor Hugo

Les Sciences en BD

L'évolution: de la naissance de la Terre à nos jours

L'Évolution de L'Homme

Chez Casterman et nulle part ailleurs